马来西亚华文独中教科书

初中适用

音乐

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

马来西亚华文独中教科书

初中适用

音乐

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

初中适用

《音乐》

行政编辑：黄宝玉
美术编辑：曹薇华
排　　版：曹薇华、赖虹坊、梁翠芳
打　　谱：谢靖琬

编辑单位：
董教总华文独中工委会统一课程委员会
Unified Curriculum Committee of
Malaysian Independent Chinese Secondary School (MICSS) Working Committee

出版发行：
马来西亚华校董事联合会总会（董总）
United Chinese School Committees' Association of Malaysia (Dong Zong)
Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603-87362337
Fax: 603-87362779
Website: www.dongzong.my
Email: support@dongzong.my

印刷：
Vinlin Press Sdn. Bhd.

版次：
2023 年 12 月第 1 版

印次：
2023 年 12 月第 1 次印刷

编审团队

学科顾问：洪美枫
编审委员：陈子虔、陈永文、李丽芬、刘慧敏、张一平、苏珊珊、颜济詠
责任编辑：郑乐瑶
（按姓氏笔画顺序排列）

鸣　谢

本教材承蒙编审委员协助修订与审阅，以及国内外学者和独中音乐科教师协助审校，谨此致以谢忱。

董教总华文独中工委会统一课程委员会　启

2023 年 11 月

编辑说明

1. 《初中音乐》是根据董教总华文独中工委会统一课程委员会所拟定的《初中音乐课程标准》编写。

2. 本教材只有一册，共包含27个单元，适用于初一、初二和初三的学生。

3. 本教材具有以下特色：
   a. 强调多元音乐文化的介绍，包括本土和国外音乐，帮助学生了解多元文化的独特之处；
   b. 赋予老师教学自主权，鼓励老师们以自身音乐背景，再配以地方性文化特质，做校本的课程设计；
   c. 提供便于撕下单独单元的功能，使其成为独立的小册子，方便学生携带，有助于老师自行安排课程设计；
   d. 每个单元都可以作为独立单元，单元的排列顺序并没有固定的关联或绝对顺序；
   e. 歌曲提供简谱和伴奏谱，以便学生学习。

4. 本教材具有以下编写体例：
   a. 特设“音乐小博士”、“音乐档案库”、“作曲简介”、“作词简介”、“音乐小词典”等知识方块，增加学习的趣味性；
   b. 通过“音乐发现号”和“想一想”的学习，培养学生的自学能力；
   c. 设置“音乐回想曲”和“音乐小活动”等模块，帮助学生巩固单元内容并找到相关知识点。

5. 本教材会在董总E启学学习平台（https://elearning.dongzong.my/）提供一些辅助教材与学资源如教学幻灯片、表演视频、音频等。

6. 本教材若有错误、遗漏或欠妥善之处，请不吝指教，以供再版修订参考。

董教总华文独中工委会统一课程委员会
《初中音乐》编审团队
2023年 11月

目录

5 赤子之心 感恩情

6 西洋乐器 一点通

7 蕉风椰雨 马来情

8 因为你 马来西亚

9 西塔尔琴 随想曲

10 音乐未来 不是梦

17 校园民歌 @台湾

18 写给青春一首歌

19 春夏秋冬迴旋曲

20 非遗探索玛蓉剧

21 合唱表演类与形

22 华人文化与戏曲

23 歌中之魔幻世界

24 交响诗篇情意深

25 东马婆罗洲之乐

26

此单元为电子单元，
请到董总E启学浏览。

环游世界宗教乐（伊斯兰教和佛教篇）

27

此单元为电子单元，
请到董总E启学浏览。

环游世界宗教乐（兴都教和基督教篇）

单元 1

音乐幻想真奇妙

1.1 新学校

甫踏入中学，你对这所全新的学校了解多少呢？你是否已经了解学校里的音乐环境？你知道学校有多少个音乐团体，多少种类的音乐比赛吗？如果还未了解的话，就让音乐课带你进入学校的音乐幻想奇妙世界吧！

1.1.1 音乐背景大探密化

所谓“三人行，必有我师焉”，现在就让我们一起来探探班上同学的音乐背景吧！

填写单：

班上同学所学过的乐器种类统计单：

序	乐器	人数
1	直笛	
2	手风琴	
3	钢琴	
4	小提琴	
5	二胡	
6	单簧管	
7	敲击乐器 如：铃鼓、三角铁等	
8	拇指琴（Kalimba）	
9	乌克丽丽（Ukulele）	
10	吉他	
11		
12		
13		
14		

1.1.2 音乐同伴找一找

我的名字叫______________，我会弹奏______________（乐器）。

坐在我旁边的同学叫______________，

他/她曾学过/正在学/想要学______________。

我们班的音乐小组长是______________。

1.1.3 音乐团体大观园

大部分学校都有华乐团、管乐团、合唱团等音乐团体。你的学校有哪些音乐团体呢？请你调查这些音乐团体的总人数，并请算出这些团体人数占学校总人数的多少百分比。

填写单：

学校的音乐团体Check List：

序	音乐团体	若有请打✓	人数	百分比（%）
1	华乐团			
2	管乐团			
3	合唱团			
4	二十四节令鼓队			
5	吉他社			
6	口琴社			
7	钢琴社			
8	弦乐团			
9	乐团社			
10				
11				
12				

1.1.4 了解学校的音乐活动

学校每年都会举办音乐艺术活动，例如：比赛、演出、汇报公演等。现在，请你完成以下的报告。

填写单：

请调查学校去年的音乐活动：

序	活动名称	举办日期	表演地点
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1.2 学校校歌

你学校的校歌是不是印在学校的练习簿封底，在课堂上天天陪伴着你？让我们来看看你学校的校歌并把歌词抄写一遍吧。

请把校歌的乐谱贴在本页。

抄写校歌歌词

音乐发现号

1. 原来我们学校校歌的……

   作曲人是：________________

   作词人是：________________

2. 认识你学校的音乐活动以及表演场所之后，让我们现在来找出一项社会上的音乐艺术表演活动，并完成此次“音乐发现号”探险计划的任务。

   任务单：

音乐会名称	地点	日期	时间

任务锦囊

1. 查看校歌乐谱的右上角。
2. 到网上查询：
   http://www.malaysianphilharmonic.com
   http://www.klpac.com/
   http://www.istanabudaya.gov.my/
3. 从报章上获得资讯。
4. 范例任务单：

音乐会名称	地点	日期	时间
维也纳童声合唱团	吉隆坡城中城会议中心演讲厅	3.11.2011	8:30 pm

奇妙世界

查理 M. 史尔曼
罗伯特 B. 史尔曼 作曲
林福裕、慎芝 译词

Lively 轻快的

音乐小词典

Lively = 轻快的

mf (*mezzo forte*) = 中强

f (*forte*) = 强

Tie = 延音线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

音乐档案库

▲ 罗伯特（左）和理查德（右）史尔曼兄弟在2002年的合照

《奇妙世界》也被译为《世界小小小》以及《美丽的今天》，原名是It's A Small World，是为了1964年纽约市“世界博览会”（New York City World's Fair）而作。当时华特·迪士尼（Walt Disney）负责一个名为“世界的儿童”展览亭（Children of the World Pavilion），迪士尼因此要求他的老搭档史尔曼兄弟（Richard M. Sherman and Robert B. Sherman）为此创作一首能令大众朗朗上口的歌曲，于是此曲便诞生了。此曲至今仍是迪士尼公园的主题歌曲，不仅在全球传唱，还被翻译成多种语言。

作曲简介

▲《欢乐满人间》剧照

理查 M·史尔曼（1928–）与罗伯特 B·史尔曼（1925–2012）（Richard M. Sherman and Robert B. Sherman）兄弟是美国当代电影音乐作曲家。他们的作品《欢乐满人间》（Mary Poppins）之电影配乐曾荣获奥斯卡原厂音乐大奖。

其它代表作还包括：
《森林王子》The Jungle Book
《猫儿历险记》The Aristocats
《跳跳虎历险记》The Tigger Movie
《小熊维尼》Winnie The Pooh

▲《森林王子》卡通人物　▲《猫儿历险记》卡通人物

▲《跳跳虎历险记》卡通人物　▲《小熊维尼》卡通人物

董總
DONG ZONG

单元 2

舞狮欢腾 贺新年

2.1 农历新年与舞狮表演

农历新年是马来西亚最重要的节日之一。每当过年前后，电台、电视台、超市等公共场所都有播放新年歌曲的习惯，充分地展示我国华人对农历新年的期盼与重视程度。对此，舞狮舞龙更是农历新年期间最常见的文化表演活动，华人商家喜欢邀请舞狮队伍到自己商店门前舞狮采青，意味着新的一年里将会欣欣向荣、生意兴隆。

2.1.1 舞狮表演艺术背景

舞狮表演源自中国，是民间传统技艺文化项目之一。舞狮表演（日本文化称舞狮为狮子舞）最早的记载可追溯到汉朝。根据汉朝《汉书》的记载，中国的舞狮最早传自西域，它是汉武帝与西域使节往来时文化交流的一项成果。除此之外，唐朝的《旧唐书·音乐志》也可找到许多有关舞狮表演的记载。唐朝大诗人白居易曾以狮子舞艺术为题作诗，在赋诗《西凉伎》诗中的前段就提到：

> 西凉伎，假面胡人假狮子。
> 刻木为头丝作尾，金镀眼睛银贴齿。
> 奋迅毛衣摆双耳，如从流沙来万里。
> 紫髯深目两胡儿，鼓舞跳梁前致辞。

除了文献的记载，在坊间也流传着许多有关舞狮的神彩故事，人们相信舞狮能够带来风调雨顺，四季丰收，并有驱邪避恶、镇宅保安的功能，因此广受人们的喜爱。到了现在，马来西亚华人依旧维持着这样的文化传统，无论在农历新年期间，抑或是喜庆节日中，都喜欢邀请舞狮队伍前来助贺，以增加热闹的气氛。

▲插图 2-1 舞狮

2.1.2 舞狮的分类

狮子舞基本可分为“北狮”和“南狮”。北狮造型酷似活生生的狮子，金色黄毛披身配上矫小可爱又灵巧的动作，故此又称为“京狮”或“金狮”。北狮有雌雄之别，狮头顶处有红结彩者为雄，绿结者为雌性。北狮的演绎通常会搭配一对小金狮——“童狮”和一位至两位引狮员（侠士或侠女）。演绎北狮的鼓乐，通常以京派敲击乐为准。

▲插图 2-2 北狮（柔佛古庙游神，新山兴安会馆龙狮团）

南狮又被称为“醒狮”或“瑞狮”，其分类较多，造型也较为夸张。南狮的面谱形意代表着如意吉祥，舞动时一贯讲究威猛的功架。而今，舞狮的表演渐渐南北交融，南狮的舞技也南北贯彻，因此有“南狮北舞”之说。

2.1.3 舞狮表演之本土化

舞狮表演早年由我国华族先贤南来时带入，在马来西亚，舞狮亦称醒狮、瑞狮。舞狮表演的发展在马来西亚的华人社群中，不只是进行了传承，随着时代变迁与文化的演进，舞狮表演的技艺也不断在提升，舞狮的演绎从平地的阵式，发展到高桩表演。

这个演进的过程可以追溯到我国的1983年，由雪隆狮团联合总会首办国际舞狮比赛为起源。顾名思义，“高桩舞狮”表演就是醒狮在高铁柱顶上（最高三米）跳跃展艺。我国的高桩舞狮可谓是国际狮坛界的佼佼者，在国际性的舞狮比赛中，代表我国出赛的狮队就常夺得冠军宝座。比如柔佛麻坡关圣宫体育会龙狮团在1992年至2008年间，曾创下夺得22次国际大赛冠军的记录，为国增光。2007年7月6日，我国文化部正式将“高桩舞狮”，列为我国50项国家文化遗产之一。

▲插图 2-3 关圣宫狮队

在我国，舞狮表演不只是一项文化文娱表演，而是一项结合音乐、戏剧、舞蹈、武术、体育的综合表演艺术，接受舞狮表演培训的学员必须遵守体育精神与道德观念，学员们都须坚守着武道八德：“忠、正、毅、勇、智、诚、和、礼”，作为修武传艺之根基。

▼插图 2-4 高桩舞狮

2.1.4 舞狮表演之鼓乐

“嗒咚呛、咚嘟、咚呛”这样的喝声便是人们对舞狮的一个印象。这也正好说明了舞狮鼓乐的重要地位人们的眼睛还未亲睹到舞狮，心中即已被狮鼓乐的响声紧紧地扣住了。

▲插图 2–5 狮鼓鼓乐队

鼓乐在舞狮表演中扮演着重要的角色，倘若没有鼓声，舞狮的表演便毫无气氛及意境，因此击鼓者宛如是整个舞狮表演当中的指挥家，掌握全场节奏的快慢及气势的强弱。狮子舞什么动作，击鼓者就打什么鼓音；同样的，狮子听到什么样的鼓音，就舞什么动作，狮与鼓之间必须配合得天衣无缝。

▲插图 2–6 锣

鼓乐是舞者灵魂，倘若没有音乐节奏的催动，表演者的表演可说是枯燥无味，毫无气氛可言；舞狮和鼓乐必须紧密配合，才能将表演发挥得淋漓尽致。

鼓乐组合为：鼓、锣、钹，鼓者统帅令、钹声造气势、锣音计拍位。狮艺术语说：“打鼓要望”，意即鼓者须看着舞者而奏和；“打钹要放”就是钹者须配合鼓声豪放爽快地合奏；“打锣要按”指打锣者须将前二者的节奏拍算出来。三者合一配上狮舞，就能把醒狮高昂激奋、平音隐实、轻声低调的形态尽数发挥。

▲插图 2–7 钹

鼓魂

鼓者统帅令、击边为示号。
锣音应准拍、按位须正确。
钹声造气势、点劲放自如。
乐者为狮奏、醒狮随乐舞。
心灵默相通、合作恰适好。

▲插图 2–8 狮鼓

音乐小博士

狮鼓除了为舞狮伴奏以外，也是二十四节令鼓的主要用鼓。二十四节令鼓为我国著名音乐家和音乐教育家陈徽崇老师以及著名文人陈再藩先生联手创作的鼓艺表演。

▲插图 2-9 二十四节铃鼓

近年来，为了让舞狮的发展能有系统化的传承，我国著名文艺工作推广者，国际龙狮界名师萧斐弘（炎标）师傅，从中研究出一套舞狮鼓乐的记谱法，使用几种简单易懂的符号，完整的把鼓典钹拍锣位准确的编记起来。

鹤山沙坪狮艺源流鼓谱编

HOK SHAN SHA PING Lion Dance Drum Clef

举花头 (Koot Fa Tau)

```
                 !     !     !!      !       !!    !      !!
ΔΔ∧Δ ΔΔ 0 ●●●●● ●●●●.●●●●● ●●●●.● 0 ● ●●●●.●
            1    123   123     123    123    1     123
答达拉…  答答 咚 呛咚呛咚呛 嘟噜隆咚_呛咚呛咚呛 嘟噜隆咚_呛 咚 呛 嘟噜隆咚_呛
TA T L …  T T  D C T C T C Tru L T -C T C T C Tru L T -C  D C  Tru L T -C
```

密点 (Mat Dim)

```
 !  !  !        !  !     !      !     !!    !           !
θ●●●●●……●θ● ●●● …θ● ●●●●.● 0 ● 0oooo.●
1 1 1 1 1 1……… 1 1 1  123    1 1   123    1          123
咚 呛 呛 呛 呛 呛 …… 呛 咚 呛 呛呛呛 咚 呛 嘟噜隆咚_呛 咚呛 嘟噜…… _呛
Do C C C C C ……… C Do C  C C C  Do C Tru L T -C  D C Tru …  -C
```

```
 !
θ ● θ●●●●●……
1  1  1 1 1 1 1 1………
咚 呛 咚 呛 呛 呛 呛 呛 ………
Do C Do C C C C C ………
```

疏点 (Soh Dim)

```
 !   !   !   !   !   !   !   !   !          !   !   !
z0● z0● z0● z0● z0● z0● z0● z0● θ● 0oooo.● θ● z0●
1 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1   123  1 1 1  1
z咚呛 z咚呛 z咚呛 z咚呛 z咚呛 z咚呛 z咚呛 z咚呛 咚 呛 嘟噜………_呛 咚 呛 z咚呛
zD C zD C zD C zD C zD C zD C zD C zD C Do C Tru …  -C Do C zD C
```

注：(! 当)锣拍 (1 或 123)钹拍 (D 咚)鼓的唱音 (C 呛)钹的唱音

▲插图 2-10 萧斐弘师傅研发的鼓乐记谱法谱例

鼓典符号说明			
Δ 答 tak	单音，敲鼓边角音，没锣、钹和音。	••••• 哈咚哈咚哈 cangdongcangdongcang	五连音，以钹音或鼓钹音唱法。钹的击位是一连三密拍，仓的前、后拍是锣位。
ΔΔ 答答 taktak	双连音，敲鼓边角音，没锣、钹和音。		
ΔΔʌΔ 答达啦... takterlak···	四连密音，敲鼓边角音，没锣、钹和音。	••••–• 嘟噜隆咚_哈 tru..longdong– cang	五连密音，以钹音或鼓钹音唱法。钹的击位是三密拍，锣在咚哈位是以二连搥。
ΔΔʌΔ ΔΔ 答达啦···答答 takterlak taktak	六连密音，敲鼓边角音，没锣、钹和音。	000000• 嘟噜··· 哈 trulu...cang	七连快密音，以钹音或鼓钹音唱法。钹的击位是三密拍、···哈，尾音哈是锣的单搥位。
0 咚 dong	单鼓音，没锣、钹和音。		
θ 咚 dong	以鼓音唱法，单高音，有钹和音。	00000000 嘟噜······ trulu......	连快密搥下位，为擂鼓唱法可以全钹或全锣音唱，钹、锣全追。
• 哈 cang	以钹音唱法，有鼓点、钹位，没锣位。	••• 哈哈哈 cangcangcang	三连音，以钹唱音或以全鼓或锣音唱，三连音尾哈音为单锣音位。
! • 哈或当 cang or dong	以钹音唱法，也可以锣音唱法，有鼓点、钹及锣位（高音）。	••• 哈哈哈······ cangcangcang...	单搥追单搥，密连下位，钹、锣同时以三连密拍跟位。
9 砌 QI	鼓、钹、锣同时按音。	=•••······ 哈哈哈······ cangcangcang...	单搥追单搥密连下位，钹、锣同时以一追一密连追跟拍。
z0• 咚哈 (疏点) dong cang	以鼓、钹音唱法，两拍疏点，是以三拍钹位和音，z 位为钹的塞位，咚仓的仓音同时也是锣位。	○•○•○•○•–• 得郎.得郎.得_郎 langdelangdelangdelang	九连轻重密音为一拍，连密钹音，后郎音为锣音。
• • • 哈哈哈··· （密点）cangcangcang...	以全钹音唱法，鼓、钹音同拍，第二仓音是锣位，同时也可唱为咚哈咚哈···。	●••••••••••••• 哈··············· cang············ang	擂密搥与嘟鲁···意思相同，钹、锣同时全追音。

▲图表 2-1 鼓典符号说明

活动（一）：访谈

小时候，你家里的长辈是否有教你念说歌谣？试把你小时候学过的歌谣写下。你也可以回家请教家中的长辈哦！

请写下歌谣：

____

____

____

活动（二）：访谈

我们来看看音乐喜好的不同。问问家中的长辈们，包括祖父母、父母亲、和其他亲戚长辈们，他们心中最喜欢的农历新年歌曲是哪一首？最喜欢的农历新年歌手又是谁呢？

请写下长辈们的回应，并列出你所观察到的相似之处和不同之处。

请写下歌谣：

____

____

____

音乐发现号

1. 父母小时候学唱的贺年歌曲跟你一样吗？
2. 农历新年期间有什么应景的表演活动？
3. 你有什么新年愿望呢？

任务锦囊

1. 访问你的父母亲，倘若他们小时候所学唱的贺年歌曲跟你不一样，请你把他们的歌词抄写下来。
2. 观察农历新年期间的表演活动。
3. 和同学分享你的新年愿望。

恭喜恭喜

陈歌辛 词 曲
何桂心 配伴奏

Dm

Dm Gm

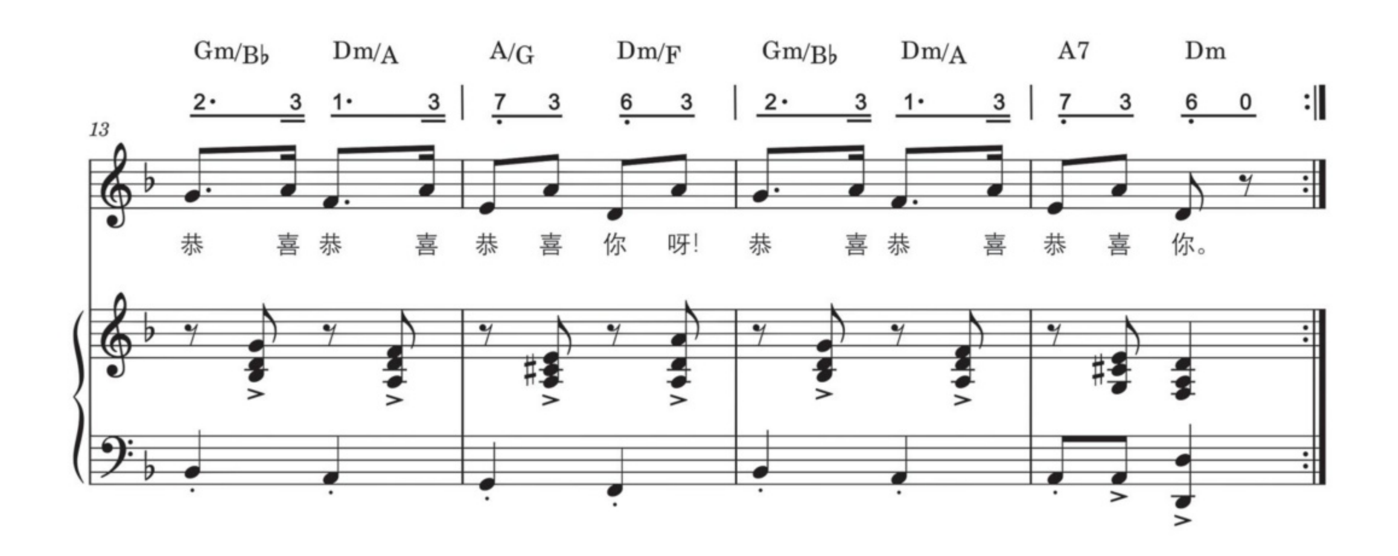
6 7 1 2 | 4 3 3 | 3 6 6 3 | 3 2 2 |

每条大街小巷，每个人的嘴里，
冬天已到尽头，真是好的消息，
皓皓冰雪融解，眼看梅花吐蕊，
经过多少困难，历尽多少磨练，

Dm B♭7 A7 Dm

2 4 3 2 | 2 1 1 | 1 7 6 ♯5 | 6 6 |

见面第一句话，就是恭喜恭喜。
温暖的春风，就要吹醒大地。
漫漫长夜过去，听到一声鸡啼。
多少心儿盼望，盼望春的消息。

音乐小词典

Moderato = 中板

𝄐 Pause = 反复记号，表示从头开始反复

音乐档案库

▲ 姚莉

▲ 姚敏

歌曲《恭喜恭喜》原是一首恭喜抗战胜利的歌曲，后来由作曲家陈歌辛再次改编，变成贺岁歌曲传唱至今。原唱者是有"银嗓子"之称的姚莉与其胞兄姚敏合唱。歌词口语化，简单易学；旋律虽是小调风格，但却仍然散发出农历新年的欢乐气氛。

作曲简介

▲ 陈歌辛

陈歌辛（1914~1961）：原名昌寿，1914年9月19日生于上海，其祖父为印度贵族，因此他有四分之一印度血统。陈歌辛自幼聪明好学，青年时代便博览群书，并专研音乐和诗歌。他尤其喜爱采集民歌，故在他创作的歌曲中，常洋溢着江南水乡的浓厚风情。陈歌辛一生创作歌曲近200首，其中《玫瑰玫瑰我爱你》、《蔷薇蔷薇处处开》、《渔家女》、《恭喜恭喜》、《夜上海》、《凤凰于飞》等歌曲，至今仍然盛唱不衰，在我国年过50岁的长辈几乎无人不知；而他的《春之消息》组歌及《渡过这冷的冬天》、《不准敌人通过》等歌，则在抗日战争时期风行一时。

贺新年

Allegretto 小快板
Lively 轻块地

佚名词曲
何桂心 配伴奏

C Dm G C

D7 G

0 5 #5 | 6 5 3 | 1 7 1 | 2 1 6 | 5· 7 | 2 5 6 |

贺新年 祝新年 新年啊， 年连年 炮竹声声

C C#dim7 G7/D G C D7

5· 6 4 3 | 5 - | 5 5 #5 | 6 5 3 | 1 7 1 | 2 1 6 |

催人想幼年。 贺新年 祝新年 新年啊， 年连

音乐小词典

Allegretto = 小快板　Lively = 轻块地

音乐档案库

歌曲《贺新年》的创作背景不详。我国华人社会对这首歌很熟悉，在农历新年时总能在各处听到。此歌曲节奏轻快，曲调流畅明朗，生动地刻画出农历新年欢乐的气氛。

单元 3

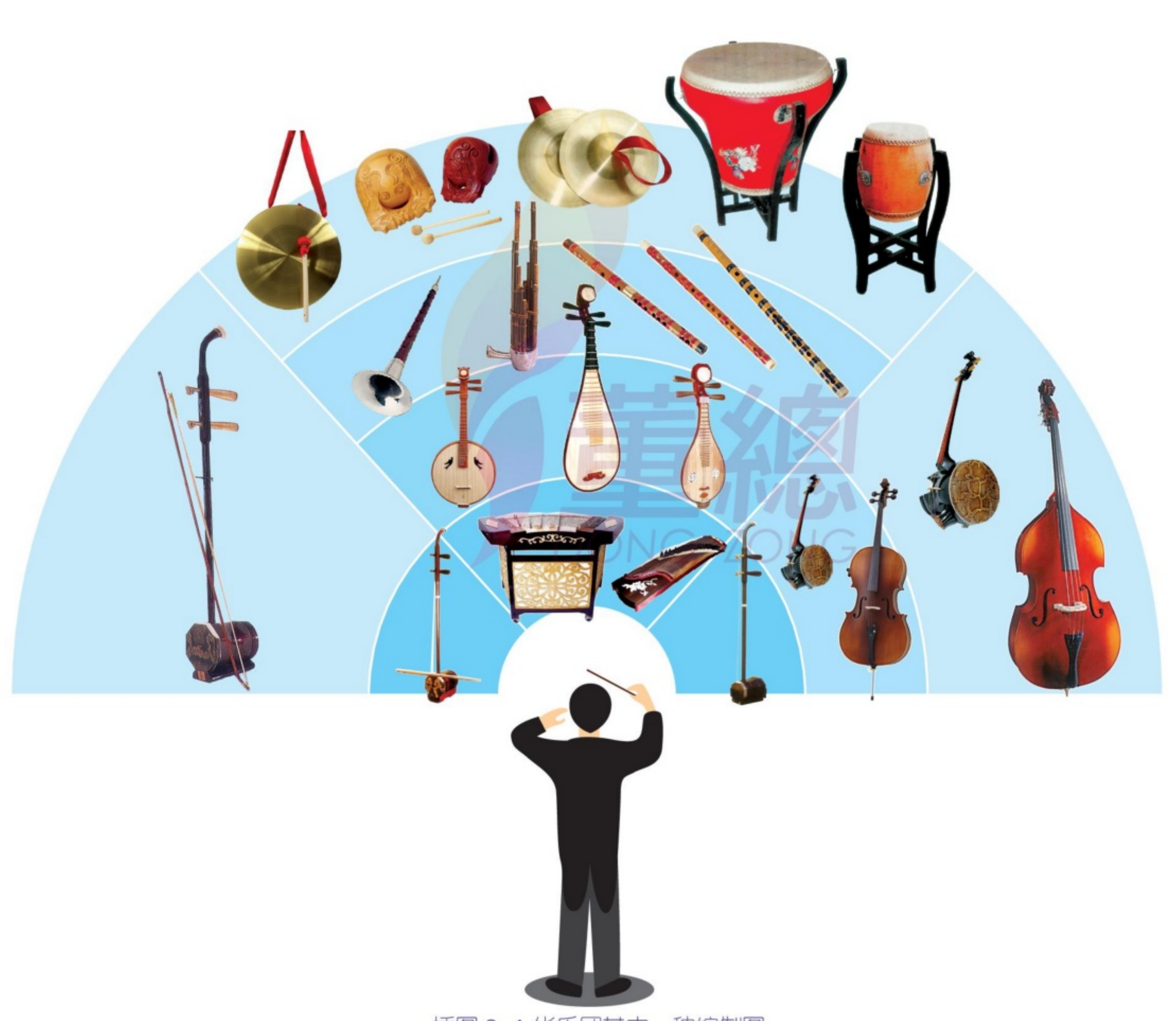
华乐之韵探奥秘

3.1 我该知道的华乐

地区	乐团的名称
中国	民乐团
台湾	国乐团
香港	中乐团
马来西亚及新加坡	华乐团

▲图表 3-1 各地区乐团名称

华乐是中华民族文化重要的部分，也是世界音乐宝库的珍品，它拥有超过五千年以上的历史。华乐的乐器造型精美、古色古香，而且种类繁多。华乐团可谓是世界上除了西方管弦乐团以外，唯一能成组完备的乐团。“华乐团”一名词在不同的国家有不同的称法。

▲插图 3-1 华乐团其中一种编制图

3.2 华乐乐器的分类

现代华乐的乐器按照演奏的方法来分，可以分成：打击、弹拨、拉弦、吹管四大类。

▲插图 3-2 华乐乐器分类图

▲插图 3-3 八音

音乐小博士

华乐的乐器在现代被分为打击、弹拨、拉弦、吹管四大类。在古代，乐器被分为八类，称为“八音”，即：金、石、丝、竹、匏、土、革、木。

3.2.1 打击乐

节日庆典的华乐是热热闹闹，喜气洋洋的，主要的原因就是节日的音乐以打击乐为主角。打击乐器有着悠久的发展历史，新石器时代（约公元前22世纪）已有鼓、磬、钟等乐器。到东晋时（约公元317–420年前后），钹由印度传入中国。至元代又有云锣等打击乐器。现打击乐器常见于舞狮、舞龙民间艺术表演中，用以表达人们欢乐热烈的心情。我们来看看常用于华乐团中的打击乐器：

注：★此乐器多为独奏乐器，根据曲目的需求/乐团的编制才加入华乐团表演里。

鼓

种类繁多，形制不一。一般以木为框，蒙以兽皮，用双槌敲击鼓皮，也有用手指、掌根等击鼓。乐团常用缸鼓、堂鼓及小鼓等。

▲插图 3–4 缸鼓

▲插图 3–5 小鼓

排鼓

是大小不同的一组可定音的套鼓总称，是近代发展起来的一种固定音高的打击乐器。现常用于吹打乐及民族管弦乐合奏中，最宜演奏激情、欢腾、雄壮、活泼的乐章。

▲插图 3–6 排鼓

锣

是由响铜与锡的合金制成，外形成浅盆状，以槌敲击发声，种类较多。常见的锣有：大锣、小锣、包锣、云锣、舟山锣等。

插图 3-7 锣

插图 3-8 十面锣

钹

是由一对金属圆盘组成，种类繁多，名称不一。常见的有大钹、小钹、小镲、水镲、吊钹等。有撞击、磨击、滚击、闷击、单击等演奏技巧。

插图 3-9 钹

木鱼

木制圆鱼形，用小木槌击奏，原为佛教法器，后来逐渐用于民间器乐合奏。木鱼的体积大小不一，如今还根据音高的要求而编制成木鱼组使用。

插图 3-10 木鱼

音乐小博士

1978年，在中国湖北省出土了一座有始以来规模最大型的编钟——曾侯乙编钟（曾侯乙为公元前5世纪战国初期曾国的国君）。这套编钟分三层悬挂。每个钟都能发双音，即敲击其“正鼓部”(正中的部位)或“侧鼓部”(两旁的部位)时，能发出两个不同的音高。

插图 3-11 编钟示意图

插图 3-12 编钟

3.2.2 弹拨乐

弹拨乐器是指用指甲或拨片拨弦，及用琴扦击弦而发音的乐器总称。弹拨乐器远在三千多年以前的周代就出现了琴和瑟，随后陆续产生了周末战国的筑、筝，汉代的箜篌、阮，隋唐的琵琶、忽雷，元代的三弦，明代的扬琴等等。

华乐团中的弹拨乐器，不但外形各有不同，音色也有着很大的差异。常用于华乐团中的弹拨乐器有：扬琴、琵琶、柳琴、中阮和古筝。

音乐小博士

古时候的读书人深深的体会到“音乐能陶冶人性”，所以就创造了“文人音乐”来提升自己的艺术修养，所谓琴棋书画，琴可是排第一位喔！因此弹琴可说是古代文人的身份象征。古时候的“琴”专指古琴。古琴是独奏乐器，很少在华乐团的合奏中使用。

▲插图 3-13 古人弹琴图

扬琴

原系古波斯乐器，十四世纪盛行于欧洲。明代万历八年（1580 年）传入中国，经过历代艺师的不断改进，成为具有中华民族艺术特色的乐器。自开展以来，常用于戏曲的伴奏，也用于民间器乐合奏（如广东小曲、潮州音乐、二人台牌子曲、扬州清音、江南丝竹等）。扬琴独奏艺术的发展，开始于二十世纪初。由于扬琴的音域宽广、音色清脆、嘹亮，在现代，扬琴可作为独奏、伴奏和合奏之用。

▲插图 3-14 扬琴

琵琶

南北朝（公元420–589年）当时的琵琶与西域传入的曲项琵琶合流，经许多艺术家共同创造，形成了如今的琵琶。它能演奏万马奔腾、气势雄伟的“武曲”，又能演奏优雅、抒情的“文曲”，是华乐音乐中重要的独奏乐器。除此之外，琵琶在华乐团中也占有非常重要的地位，是不可或缺的乐器之一。

▲插图 3–15 琵琶

柳琴

是从近代琵琶和月琴两种弹拨乐器中，加以改良而发展出来的一种高音弹拨乐器。外形如琵琶，略小，用右手持拨片拨弦发音，音调活泼、多变，具有独特的风格。

▲插图 3–16 柳琴

阮

是古琵琶的一种，用拨片拨弦发音。相传由晋代竹林七贤中之阮咸所创造，故名为“阮”。现在经过改良使用的阮可分为四种：低阮、大阮、中阮、小阮。小阮主要用于演奏旋律，中阮、大阮、低阮主要担任和声伴奏。

▲插图 3–17 中阮

古筝

源自“琴”与“瑟”，流行于两千多年前战国时代的秦国，并有：“一瑟传二女，儿女争引破”，为筝之传说。其外形如一长方木匣，桐木制成。演奏时以右手指甲弹拨，左手指在码子左侧按弦，其音色清雅秀丽，优美动听。表现微风轻拂，碧波荡漾，潺潺流水，幻想仙境等情景时最具效果。

▲插图 3–18 古筝

音乐小博士

长三尺六寸五分换算为现代单位为长约120-125cm；肩宽约15-22cm；厚度6cm；弦长111cm。

古琴

是中国最古老的弹拨乐器，有三千多年的历史，是中国古代地位最崇高的乐器，被誉为哲学性的艺术或艺术性的哲学，且被列为“琴棋书画”四艺之首。乐器本身就充满着传奇的象征色彩，比如，它长三尺六寸五分，代表一年有365天，琴面是弧形，代表着天，琴底为平，象征着地，又为“天圆地方”之说。古琴有13个徽，代表着一年有12个月及闰月。古琴最初有五根弦，象征着金、木、水、火、土。周文王为了悼念他死去的儿子伯邑考，增加了一根弦。武王伐纣时，为了增加士气，又增添了一根弦，所以古琴又称“文武七弦琴”。

▲插图 3-19 古琴

3.2.3 拉弦乐

拉弦乐器是指用弓毛擦弦发音的乐器，它在华乐乐器中出现最晚。最早见于唐代（公元618-907 年）的“奚琴”。在宋代，又出现了一种“马尾胡琴”。经艺术家改良后，多为六角或八角形琴筒，蒙上蛇皮，里外两根弦中置放马尾琴弓，推拉擦弦而发音，是华乐中最富有表情的乐器。

华乐团中常用的拉弦乐器包括：二胡、中胡以及高胡。

二胡

流传至今约有一千两百余年的历史，现多为六角或八角形琴筒。里弦音色丰满、柔和；外弦音色明亮，演奏技巧复杂，表现力丰富，是独奏、伴奏与合奏的重要乐器。

高胡

高音二胡，也叫“粤胡”，圆形琴筒，原用于粤剧音乐，五十年代才逐渐成为华乐团中胡琴组的高音乐器。音色明朗清澈，宜演奏抒情、华丽的曲调。

中胡

中音二胡，外形与二胡相同，琴筒略大，音色广阔，饱满沉厚。

音乐小博士

拉弦乐器是指用弓毛擦弦发音的乐器，它在华乐乐器中出现最晚。最早见于唐代（公元618–907年）的“奚琴”。在宋代，又出现了一种“马尾胡琴”。

▲插图 3–20 奚琴

▲插图 3–21 二胡

▲插图 3–22 广东高胡

▲插图 3–23 中胡

板胡

板胡音色高亢，适宜表现豪迈奔放、欢快、热烈风格的曲调。

华乐团什么时候交响乐化？差异在哪？交响乐化的目的是什么？

革胡

革胡是华乐团在交响乐化以后而发明的一种胡琴，为华乐团提供低音的支持，其结构、发声原理、定弦与演奏法都按照大提琴来发明。

低音革胡

又名为倍革胡，与革胡相似，低音革胡的发明是为了给华乐团提供更多的低音声区，其结构、发声原理、定弦与演奏法都按照低音大提琴（又名倍大提琴）来发明。

▲插图 3-24 板胡　　▲插图 3-25 革胡

3.2.4 吹管乐

吹管乐器的起源很早。目前华乐团中常用的吹管乐器主要有：笛子、唢呐、笙、管等四大类。

笛子

“笛子”又名“横吹”，竹制的笛子约有千余年历史。现在民间流传有中国北方的“梆笛”和南方的“曲笛”。梆笛较短，声区较高；曲笛稍长，声区稍低。梆笛音色高亢、嘹亮、粗犷、奔放；曲笛音色柔美、清丽、丰润、平和。笛子是现代华乐团常用乐器之一。

▲插图 3–26 笛子

唢呐

也叫“喇叭”，原为波斯、阿拉伯一带的吹管乐器，金元时传入新疆。中国古时候的民间乐队常用高音唢呐于婚丧仪式及吹打合奏之中。大型华乐团则以高音唢呐、中音唢呐，营造辉煌音响效果和增加乐队的厚度以达到丰满和声的听感。

▲插图 3–27 唢呐

笙

簧管乐器，是一种可以一吹一吸交替发音的吹管乐器。《诗经》中“鼓瑟吹笙”，成语中的“滥竽充数”都是“笙”在历史存在的明证。种类繁多，大约分为圆笙、方笙、芦笙、葫芦笙等，近年来为了扩大笙的音域，更创造出排笙、加键笙、扩音笙及低音抱笙等。因笙的形状似“凤凰”，有吉祥之意，故笙也是古代宫廷常见的乐器。

▲插图 3–28 低音排笙

▲插图 3–29 中音排笙

▲插图 3–30 传统笙

音乐小博士

吹管乐器的起源很早。相传在四千年前的夏禹时期，就有一种用芦苇的管子编排而成的吹管乐器，叫做“竽”。人们吹起这种乐器，伴歌伴舞，来表达战胜洪水的喜悦。

▲插图 3–31 古人吹竽伴舞图

箫

箫是中国最古老的乐器之一，它的特征为单管、竖吹。由于年代久远，人们可从古代的绘画与雕塑等艺术作品中找到描绘竖吹箫的例子。但是其用途在现代华乐团中较少使用，多用作独奏或合奏乐器。

◀插图 3–32 东汉时期的陶制箫奏者人像

▼插图 3–33 沙巴崇正中学华乐团表演

一、填充题

1. 华乐团的乐器分类可以分成以下四大类：

   a. ________________　　b. ________________

   c. ________________　　d. ________________

2. 二十四节令鼓所用的鼓称为________________。

3. 二胡共有________________条琴弦。

4. 笛子又名________________。

5. 在中国古时候，民间乐队常用哪一种乐器于婚丧仪式中？

   ____

6. 《掀起你的盖头来》是新疆民谣，后来由哪一位中国民族音乐家加工改编而成？

   ____

7. 《康定情歌》是中国________________省民谣。

音乐发现号

1. 在众多华乐乐器中，你最喜欢哪一个？为什么？
2. 你知道跟中国古代音乐有关的成语有哪些吗？

任务锦囊

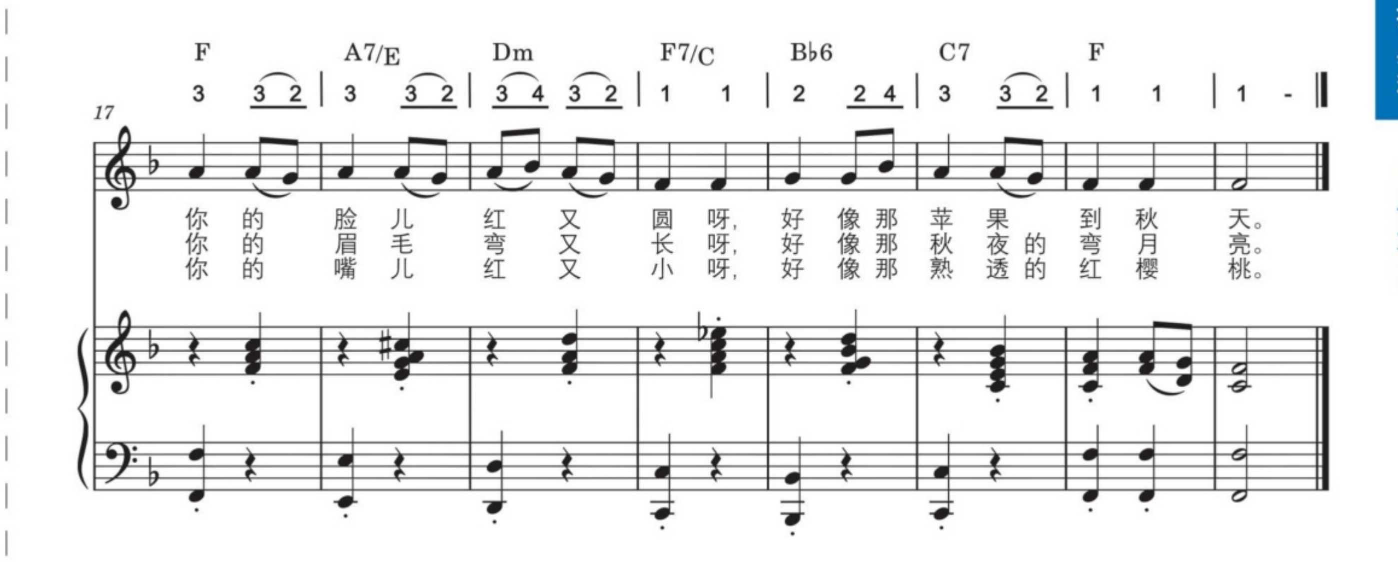
1. 观察学校华乐团的表演。
2. 查阅成语字典或使用上网成语字典，以“琴”或“笙”或“乐”作关键字查询相关成语。

掀起了你的盖头来

新疆民歌
王洛宾 编译
何桂心 配伴奏

Allegretto 小快板

音乐小词典

Allegretto = 小快板

Arpeggio = 琶音

音乐档案库

《掀起了你的盖头来》是新疆省伊犁乌兹别克民族的婚嫁礼仪民歌。由王洛宾根据该族歌曲《黑眉毛的姑娘》改编而成。《掀起了你的盖头来》曲调热烈节奏明快，歌词含蓄生动，叙述着乌兹别克族新娘苹果般的脸儿、月亮似的眉毛、以及红樱桃般的嘴儿。

康定情歌

四　川　民　歌
王洛宾　编　译
何桂心　配伴奏

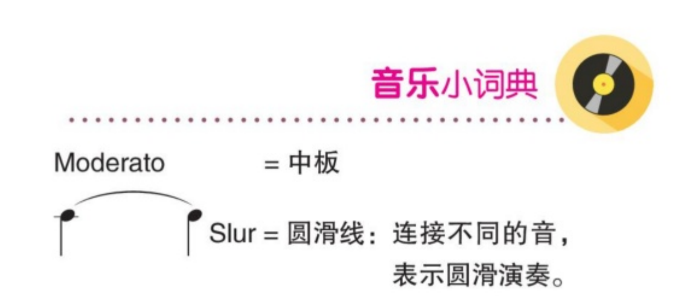
Moderato 中板

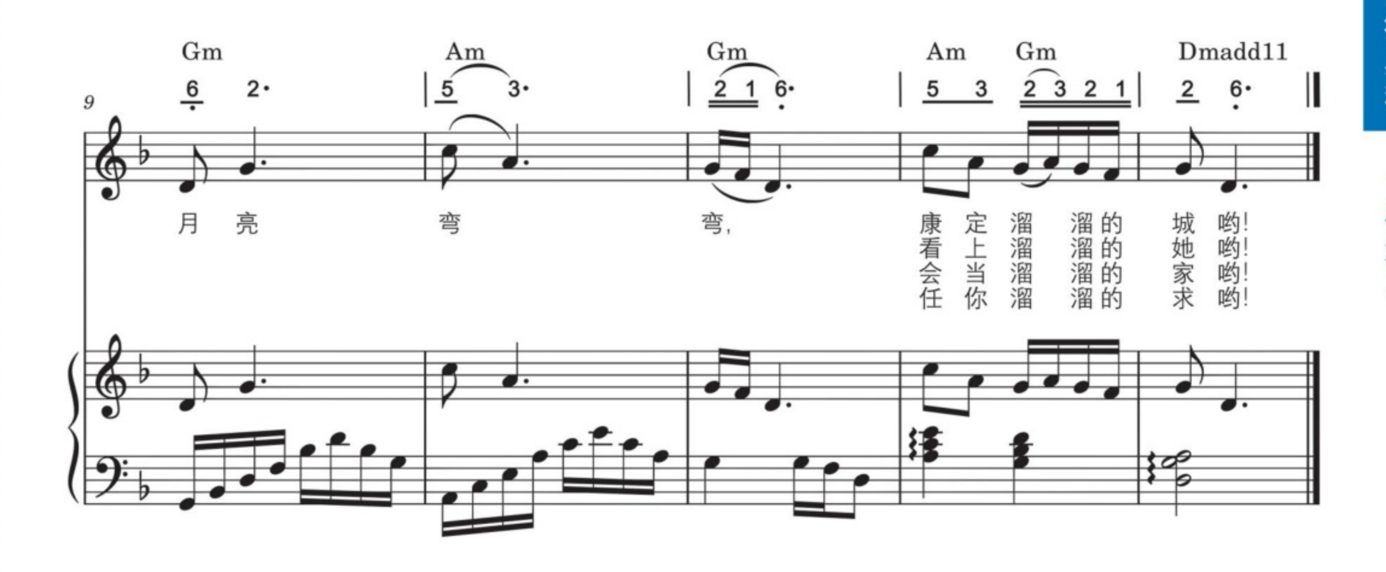
Dm　Gm　Dm
3 5 6 6 5 | 6· 3 2 | 3 5 6 6 5 | 6 3· |

跑　马　溜　溜　的　山　上，一　朵　溜　溜　的　云　哟，
李　家　溜　溜　的　大　姐，人　才　溜　溜　的　好　哟，
一　来　溜　溜　的　看　上，人　才　溜　溜　的　好　哟，
世　间　溜　溜　的　女　子，任　我　溜　溜　的　爱　哟，

Dm　Gm　Am　Gm　Dm
5
3 5 6 6 5 | 6 3 2 | 5 3 2 3 2 1 | 2 6· |

瑞　瑞　溜　溜　的　照　在，康　定　溜　溜　的　城　哟！
张　家　溜　溜　的　大　哥，看　上　溜　溜　的　她　哟！
二　来　溜　溜　的　看　上，会　当　溜　溜　的　家　哟！
世　间　溜　溜　的　男　子，任　你　溜　溜　的　求　哟！

音乐档案库

《康定情歌》是中国四川民谣，康定为四川省内的一个市。王洛宾大约于1939年在中国四川省与甘肃省交界的地方采集了这首民歌。当时，这个区域常常能听见老百姓哼着一首叫《溜溜调》的动听山歌，但这首歌比较散乱，词、曲组合不和谐。为了推广传唱，王洛宾对词曲进行了认真整理，最后定名为《康定情歌》。此曲又名《跑马溜溜的山上》，歌曲旋律优美、流畅，叙述着男女追求自由幸福生活朴实的情感。

作曲简介

▲ 王洛宾　▲ 王洛宾笔迹

王洛宾（1913–1996）– 中国民族音乐家。早年在北京师范大学学习声乐和钢琴。抗日战争时期先后参加西北战地服务团，从此与西北民族音乐结下了不解之缘。他晚年主要在乌鲁木齐歌舞团任艺术顾问，在发掘少数民族音乐，以及沟通西北与中国内陆的音乐交流方面做出了巨大贡献。除了作曲以外，他还改编、编译、采集并整理了许多中国少数民族的歌曲和音乐。本单元歌曲《青春舞曲》，《康定情歌》以及《掀起了你的盖头来》都是王洛宾先生编译的代表作品。

你还能在董总E启学找到
《青春舞曲》

董總
DONG ZONG

单元 4
Do Re Mi
起源之旅

4.1 音乐的记谱法

西洋音乐的源头，从有记载的部分说起，甚至可以追溯到公元前的古希腊、古罗马、拜占庭时代；古希腊时期的哲学家如亚里斯多德（Aristotle，公元前384–322）和柏拉图（Plato，公元前424/423–348/347）等人也对音乐的理论、社会功能和教育意义做了详尽的叙述。总体来说，西洋音乐的起源，与整个欧洲文化的起源有着密切的关系。

一个文化的思想可以借由文字、图像、雕刻与绘画记载下来。然而，音乐却是一个抽象、无法被触碰、属于听觉层面的、而且不容易被完整记载的艺术（因此，现在按照世界教科文组织UNESCO的定义，音乐与其他表演艺术一样被定义为“无形文化”，或“非物质文化”intangible culture）。我们今天所看到的记载音乐的五线谱其实也是经历了长时间的演进而稍微比较固定下来的一种记谱方法。随着现时代对音乐发展的要求，五线谱能完整或如实记载的内容也是非常有限。

4.1.1 西洋音乐记谱法– 五线谱的由来

拜占庭时期（或东罗马帝国，约330–1453）发展出一套音乐记谱方法，是以一些特殊的符号，或者文字本身的重音，来标记音乐旋律的流动。另外，大约公元9世纪中叶，欧洲教会使用“纽姆”（neumes）符号记载当时教会使用的音乐，包括葛利格圣歌（Gregorian Chant）。

到了14世纪，为了更有效更精准的记载音乐，乐谱也开始更细腻的记载音符的高低与长短。15至

17 世纪之间，音乐的拍号、小节线、调号等等也都逐渐成型。尽管在记谱方法的发展过程中，乐谱也曾经出现过四线谱甚至六线谱，可是到了大约 1700 年，现代使用的“五线谱” 记谱法最终还是成为了主流记谱法。

约12世纪的乐谱，简单的记载音高。

15世纪的纽姆谱，以四条线记载音高，并开始有谱号。

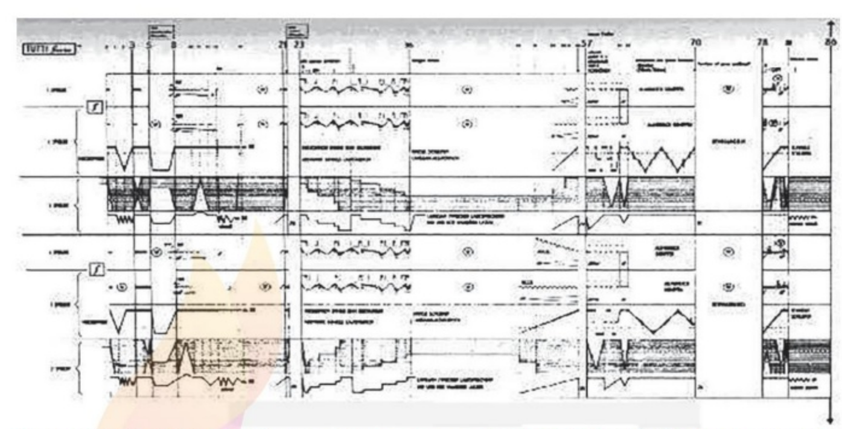
16世纪的纽姆谱，以五条线记载音的高低和长短。

现代以电脑软体制作的五线谱。

▲插图 4–1 西洋音乐记谱法

几乎与五线谱的发展同期，为了更有效的教导一般大众唱赞美诗，大约17世纪的法国教会里便发展出一套以数字记谱的方法。后来这套方法在19世纪时加以改进，成了当时学音乐的另一种重要的媒介。这种数字记谱法也被称为“简谱”，今天在东方国家依然非常流行也很常见。

音乐是一个结构非常复杂的艺术，乐谱上除了要记载旋律（音的高低长短）之外，还有和声的演进、乐器法、甚至是复杂的情感等等。因此，要把这些音乐的各种层面与结构完整地用五线谱记载下来，还是难以让作曲家们满足。于是，一些近代的作曲家如John Cage（1912–1992）和Karlheinz Stockhausen（1928–2007）就发展出了一套图像记谱法，尝试用图案来描述演奏方法和情感。

德国近代作曲家Stockhausen在1964年创作并以图像记谱的作品“Mikrophonie 1”。

▲插图 4-2 图像记谱

乐谱就像是一个语言，记载的是流动的声音思想。一个时代或一个国家，如果没有这个声音的思想可以被记录下来的话，这个地方的文化即是非常匮乏的。为了可以精准的把音乐笔录下来，音乐的记谱法到了今天都还在持续演进中，为的就是可以更完整或更精细的记录音乐的思想与感情。

4.1.2 中国音乐记谱法

尽管现代华乐团也使用五线谱或简谱记谱，但事实上，中国音乐的记谱法有着不一样的发展沿革。以下我们一起来看四种不同的记谱方法：

文字谱

一般被认为现存最早的乐谱是汉族的古琴谱手抄本《碣石调幽兰》。这是一部文字谱，也就是用文字详细说明弹奏方法：包括速度、左右手的指法、弦序、徽位和演奏手法等等，皆以纯文字叙述。这文字谱一共224行，4954字，分为四个段落。下面我们来看看第一段第一行（即乐曲的开端）：

> “耶卧中指十上半寸许案商，食指中指双牵宫商，中指急下，与构俱下十三下一寸许住末商起，食指散缓半扶宫商，食指挑商又半扶宫商，纵容下无名於十三外一寸许案商角，於商角即作两半扶挟挑声一句。”

以上冗长的段落记载的大约是我们现在所说的“一个小节”的音。文字虽长，但是光从演奏的动作既已流露出乐曲的部分情感。由于阅读理解并演奏起来还是比较繁琐复杂，于是至隋唐时期，琴家曹柔（约公元730年–不明）发明了“减字谱”记谱法。

文字谱：《碣石调幽兰》这部文字谱相传由孔子所作。现存的原件是唐人的手抄本，约明治4年开始流传至日本，并保存至今，现存于日本东京国立博物馆。

▲插图 4–3 文字谱

减字谱

减字谱是以简化了的文字拼成一种类似文字的特殊符号，同时记录左手的按弦指法以及右手的弹拨方法。它记录的是音在琴上的位置，而不是我们现在熟悉的音名和节奏。总之减字谱却是文字谱的一个重大改革，到了明朝才发展完善。

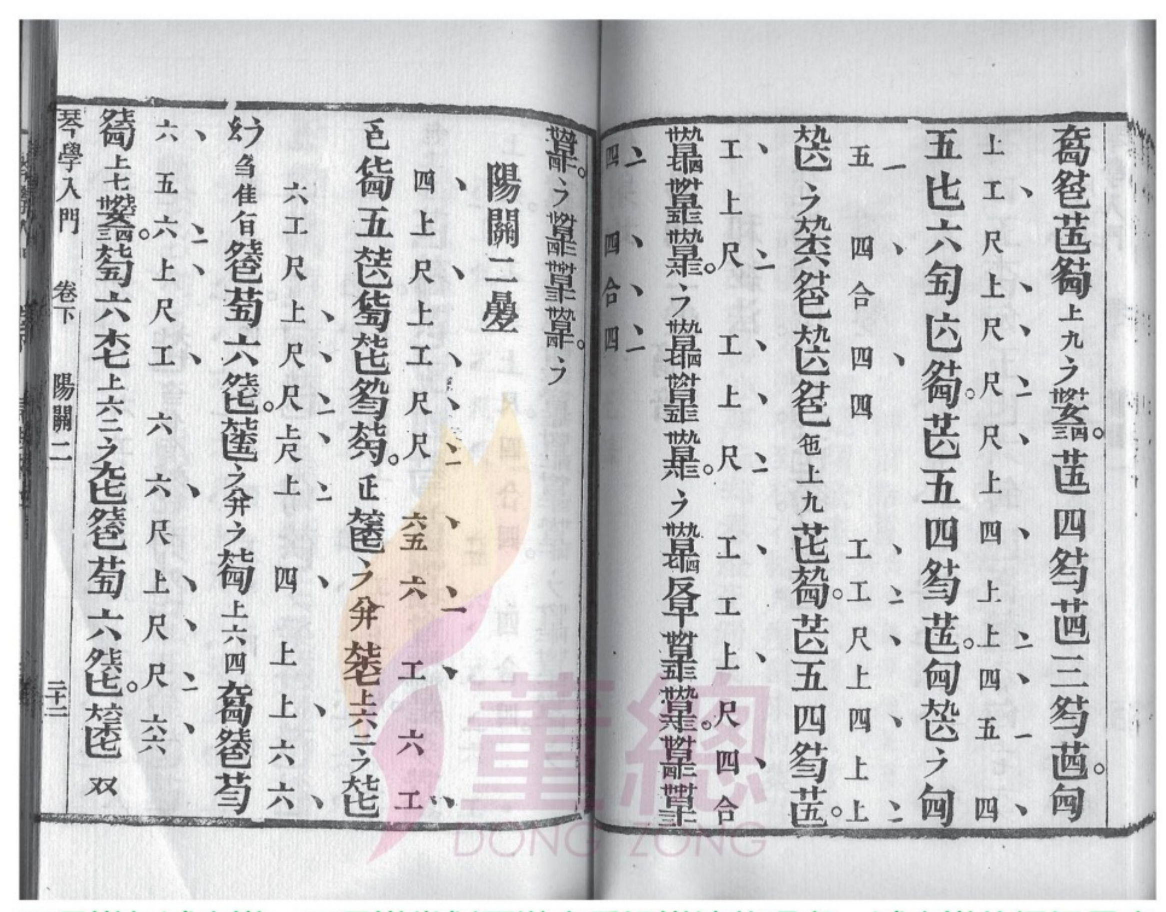
减字谱：记录左右手的弹奏方法，和音在琴上的位置。这些“符号”并不是唱名，减字谱也没有记录音长。

▲插图 4-4 减字谱

工尺谱

同样也是在唐代开始发展的“工尺谱”则比较常用在戏曲音乐。工尺谱或许比较类似西方记谱法，记录的是系列的“音名”，以现代眼光来看，大概可以把工尺谱的“上 尺 工 凡 六 五 乙”对比成“上Do，尺Re，工Mi，凡Fa#，六Sol，五La，乙Si”。工尺谱并不精准地记录音长，但会记录基本的节拍，也会以文字的间隔来让读谱的人揣摩字与字，或音与音之间的间

隔距离（大略的音长关系）。换句话说，这个记谱法让表演者有空间可以自由发挥。乐谱只是一个媒介，真正演奏起来却可以有一定的自由。由于表演的传承大部分是由师傅口授，因此表演的方法大多也是约定俗成，而且也会因地区的不一样而有所不同。

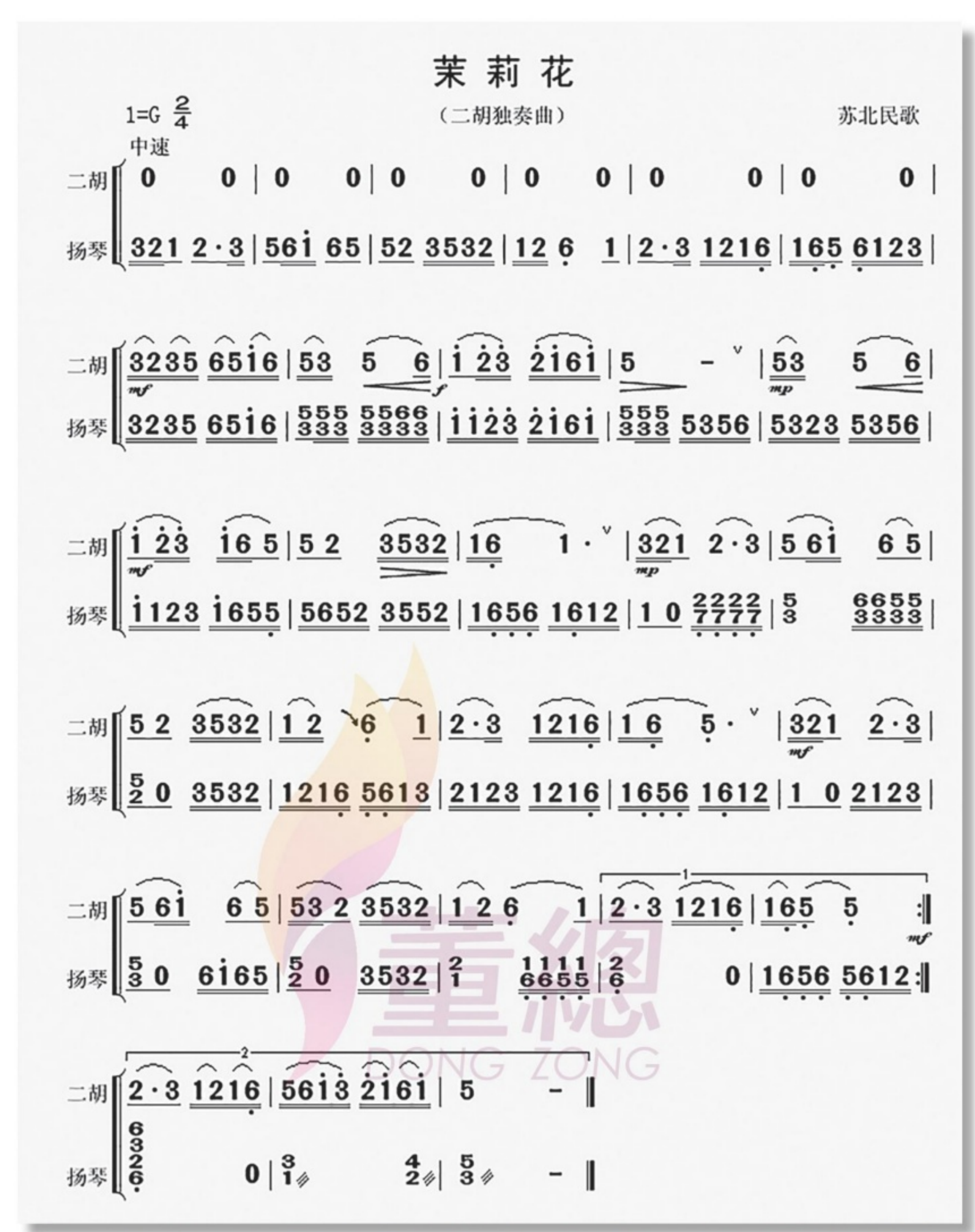

工尺谱与减字谱：工尺谱类似西洋音乐记谱法的唱名，减字谱依旧记录音在琴上的位置。工尺谱旁边的符号是基本的节拍，称为“板眼”。

▲插图 4-5 工尺谱与减字谱

简谱

中国音乐发展到现代，很多乐谱也趋向使用西方的记谱法，包括简谱与五线谱。简谱自大约19世纪加以改进以后才流传到东方采纳并广泛使用。

简谱：现代比较常见于演奏传统音乐的乐谱。仍然被广泛使用在华乐团、合唱团与一些传统音乐乐团，如甘美朗乐团中。

▲插图 4-6 简谱

音乐是文化，记录音乐的方法也是人类的文化结晶，也是一种文化遗产。乐谱就好比是人们通过符号把流动在空间里的音乐暂时凝冻起来的一个媒介，而读谱能力就像是解冻这些音符的解码器。

4.2 音的名称

Do Re Mi 是大家都熟悉的音乐语言，我们利用这些语言来学习音乐或者学唱一首歌曲。这些唱名就有如英文字母的 A B C 般，能串联成有意义的文字；同样的，Do Re Mi 等唱名经过排列，也能够串联成有意思的乐曲。英文字母共有26个；音乐的基本唱名则有七个，即：Do Re Mi Fa Sol La Si。这些名称，我们称之为“唱名”（Solfège）。

4.2.1 唱名的由来

我们现在使用的五线谱记谱法可以追溯到大约西元9世纪，当音乐可以被有系统的记录下来以后，音乐就好像被凝冻了一样，接下来要思索如何阅读、理解、演奏演唱并传达音乐的思想，以便把这个凝冻的艺术生命重新复燃。这需要靠演奏家或演唱家通过解读音符并重新演奏，以便让音乐重现给听众。

如何有效的学习音乐，一直是音乐工作者和音乐教育家不断思考和发展的事情。中世纪意大利的一名修士兼音乐理论家和教育家圭多・达雷佐（Guido d'Arezzo, 约公元991/992–1033）就发展出了一套学习音符的方法，一直被沿用到今天。

为了有效教导学生们如何读谱和视唱，圭多建议用一组音节来帮助学生记得音的排列。当时，圭多就地取材，采用了一首正好每一句第一个音节都是个别音符排列的赞美诗，来为每一个音符命名。这首赞美诗（Hymn），就是《使您仆人》（Hymn: Ut queant laxis），圭多采用的，就是这首赞美诗歌词的第一段。

▲插图 4-7 圭多・达雷佐

这段歌词共有6句，每一句的第一个音节，即被用来标记成该音符的名字，今天我们称这个为“唱名”（Solfège, 或 sol–fa）。

▲插图 4–8《使您仆人》古代谱例

《使您仆人》第一段的歌词如下：

Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte **J**ohannes.

后来，由于Ut这个音节结束在字音“t”，这样对于歌唱来说是一个困难，于是在17世纪左右被义大利的音乐学家多尼（Giovanni Battista Doni，约1593–1647）以自己的姓氏定为Do，Do这个唱名就一直沿用到今天。

音乐小博士

意大利文的J被称为“长i”，于是两者合并起来形成Si。

随着音乐发展的需求，音阶里面的第七个音Si也被订定下来，这个音阶取自同一首赞美诗的第七句的Sancte Johannes。但到了19世纪，英国的音乐教育家莎拉（Sarah Ann Glover，1785–1867）提倡另一套读谱方法（首调唱名法，即任何一个音都可以是Do），在这套读谱的方法中，由于Si会被重复使用来记载两个不同的音，于是她便把原来的Si改成了Ti。到了现在，一些受这套系统教学的影响的现代

音乐家们就把音阶的名字定为Do–Re–Mi–Fa–Sol–La–Ti。但是这套方法对于欧洲大陆（主要是意大利和法国）或者推崇固定音唱名法的音乐教学系统却没有多大的影响，因此，欧洲大陆一些国家至今依然沿用Do–Re–Mi–Fa–Sol–La–Si作为唱名。而世界其他国家，由于受到不同的音乐教学法的影响，也有一些音乐教育工作者使用Do–Re–Mi–Fa–Sol–La–Ti作为唱名。

4.2.2 唱名与音名

据说早在古希腊时，已经有了使用“希腊字母”指示的简单记谱方法。中古时代音乐理论家胡克巴尔德（Hucbald de Saint–Amand，约840–930），和奥多神父（Odo of Cluny，约879–942），也先后提出了以字母A、B、C、D、E、F、G，来表示音阶上各个音的名字。前者提倡以A来表示今天的C音（唱名序列的do音）的方法，但没有被当时的人们所接受；唯后者提出将A代表唱名系列中la音的方法，才得到人们的首肯和采用，从此为音阶上各个音定下了固定的音名。

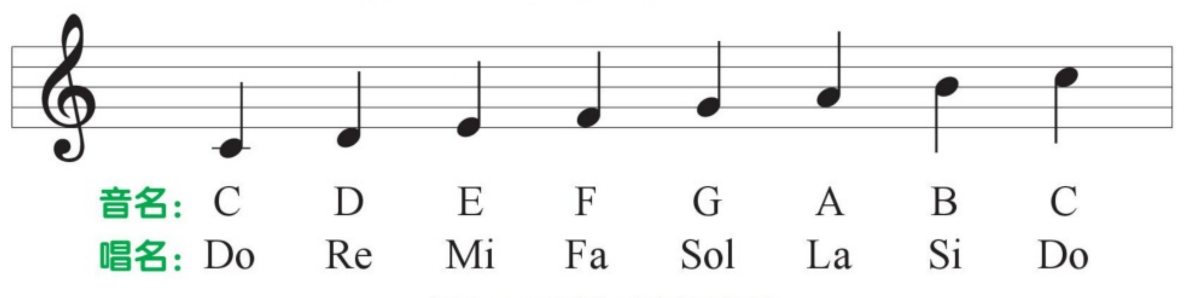

插图 4–9 唱名与音名的对照表

4.2.3 中国音乐的音名

“音名”是对一个固定音高所定的名称。各国因音律、文字和历史渊源的不同，所用的音名也各异。那么，中国有没有自己的音名呢？

有的，中国的音名，在古代被称为“律名”。“律名”共有十二个，称为“十二律”。其次序由低到高为：

C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑 gù 洗 xiǎn	仲吕	蕤 rui 宾 bīn	林钟	夷则	南吕	无 wú 射 yì	应钟

注：没有升记号（#）的音一样只有7个，其余标记#记号的音有5个。有关升记号的详细学习内容，请参考《乐理与视唱》。

音乐回想曲

一、填充题

1. 音乐有________个基本音名和唱名。

2. 作曲家________是百老汇音乐剧历史上极为重要的一位代表人物。

3. “________”是音乐电影《仙乐飘飘处处闻》的插曲。

4. 中世纪意大利的一名修士兼音乐理论家和教育家________发展出了一套学习音符的方法，一直被沿用至今。

二、连连看

Do	B
Re	C
Mi	G
Fa	A
Sol	F
La	D
Ti	E

三、音乐术语

1. p = ________

2. f = ________

3. **Adagio** = ________

4. **Crescendo** = ________

音乐发现号

1. 在你的学校，什么音乐团体使用五线谱，什么团体使用简谱？
2. 你有没有看过马来人、印度人、卡达山人或其他大马民族音乐记谱所使用的乐谱？
3. 马来西亚各个民族音乐的音名与唱名有什么不同？

任务锦囊

1. 访问班上音乐团体的同学。
2. 参与其他民族的音乐活动，从中了解各民族音乐的乐谱。
3. 参与其他民族的音乐活动，从中了解各民族音乐音符的特色。

Do Re Mi

Richard Rodgers 作 曲
Oscar Hammerstein 作 词
何桂心 配伴奏

Allegretto 小快板

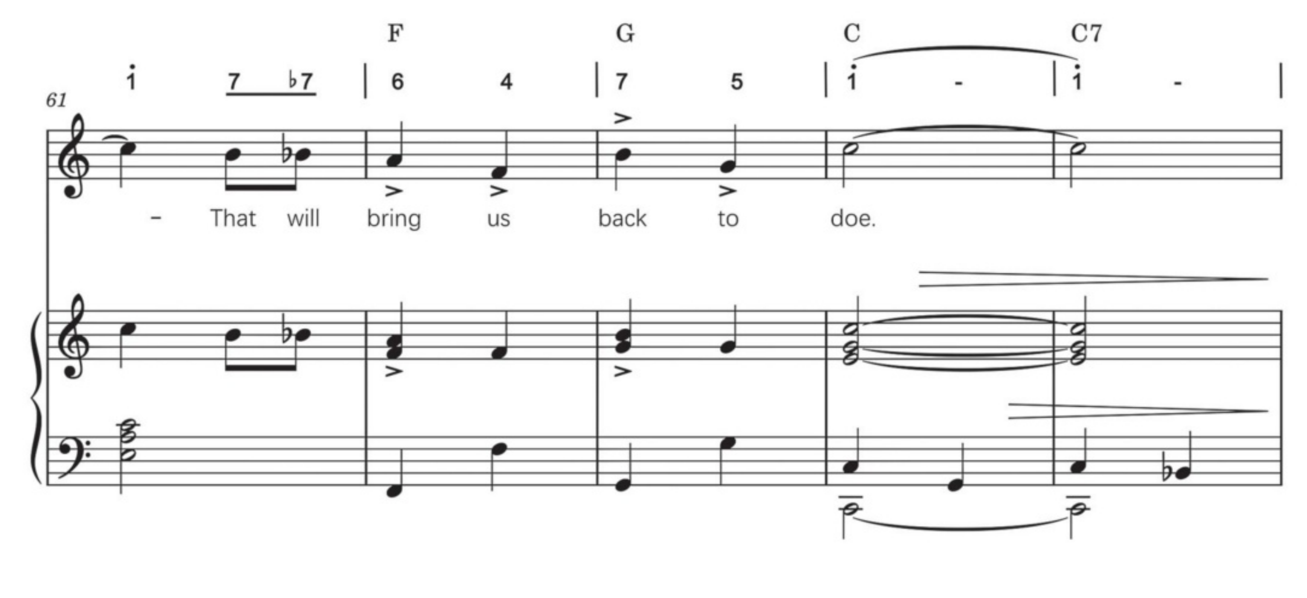

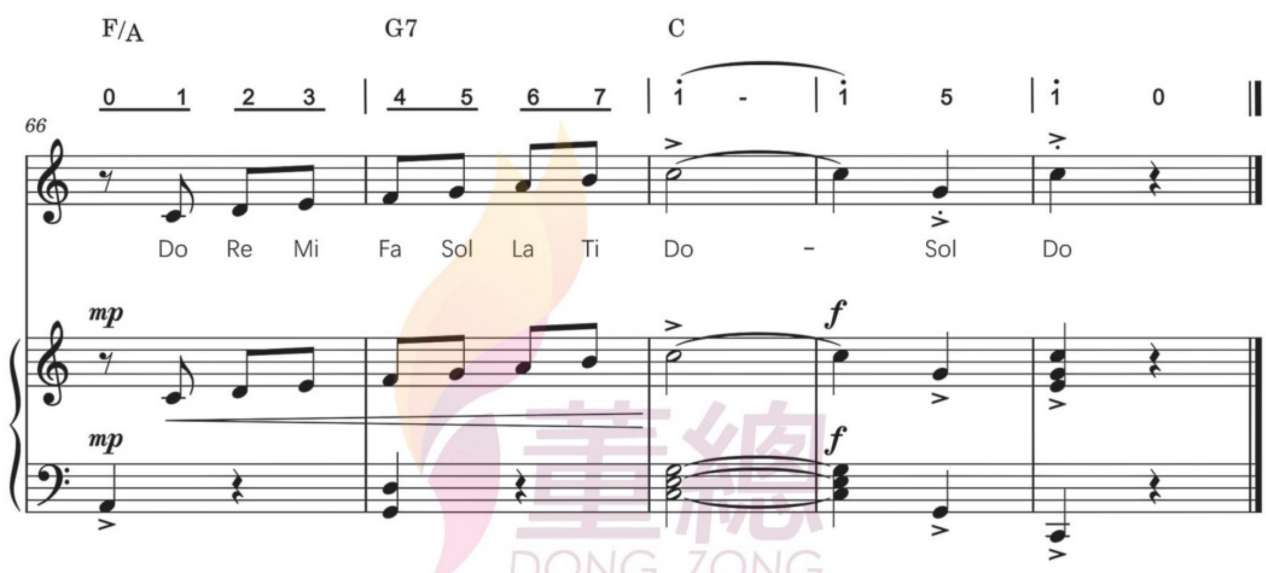
音乐小博士

第七个唱名有两种唱法："Si" – 常用于欧洲大陆（例如：意大利、法国、德国）、中国、台湾等地；"Ti" 常用于英国、美国、日本等地。本课程不规范 Si 与 Ti 的使用，学校以及个别老师可以自由选择熟悉的唱名作为教学与考试之用。

37
G7/D
C
deer. Ray, a drop of gol-den sun. Me, a
43
F
name, I call my - self Far, a longlongway to run.
49
C
F
D7
Sew, a nee-dle pul-ling thread. La, a
f
f
55
G
Emaj
Am
note to fol-low sew. Tea, a drink with jam and bread. -
DONG ZONG

英文单字

beginning = 开始处 （名词）
deer = 鹿
sew = 缝纫
needle = 针
thread = 线

Allegretto = 小快板
mp (*mezzo piano*) = 中弱
mf (*mezzo forte*) = 中强
f (*forte*) = 强
= 顿音
Accent = 加强音

Tie = 延音线：将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

音乐小博士

歌曲 *Do Re Mi* 是一首以基本的七个唱名串联成的歌曲，选自音乐电影《仙乐飘飘处处闻》。剧中的女主角玛丽亚带了她的吉他，和孩子们一起到野外去郊游、唱歌。孩子们第一次外出，也第一次接触音乐，他们连基本的唱名都还不会呢！于是玛丽亚便从最简单的 Do Re Mi 等七个唱名开始教导孩子们，并利用简单易懂的方法帮助孩子们记忆这七个基本唱名。

Edelweiss

Richard Rodgers 作 曲
Oscar Hammerstein 作 词
何桂心 配伴奏

Largo

C G7/B C/E F/A C Am
3 - 5 | 2̇ - - | 1̇ - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 4 5 |

E - del - weiss, E - del weiss, Ev - 'ry mor-ning you

mp

7

Dm7 G7 C G7/B C/E F/A
6 - - | 5 - - | 3 - 5 | 2̇ - - | 1̇ - 5 | 4 - - |

greet me. Small and white, clean and bright,

英文单字

Edelweiss = 雪绒花（又称为“高山火绒草”，奥地利国花，一般长于欧洲的高山地区，被许多国家列为受保护植物）
greet = 祝贺
meet = 会见、见面
blossom = 盛开、茂盛
forever = 永远
homeland = 故乡

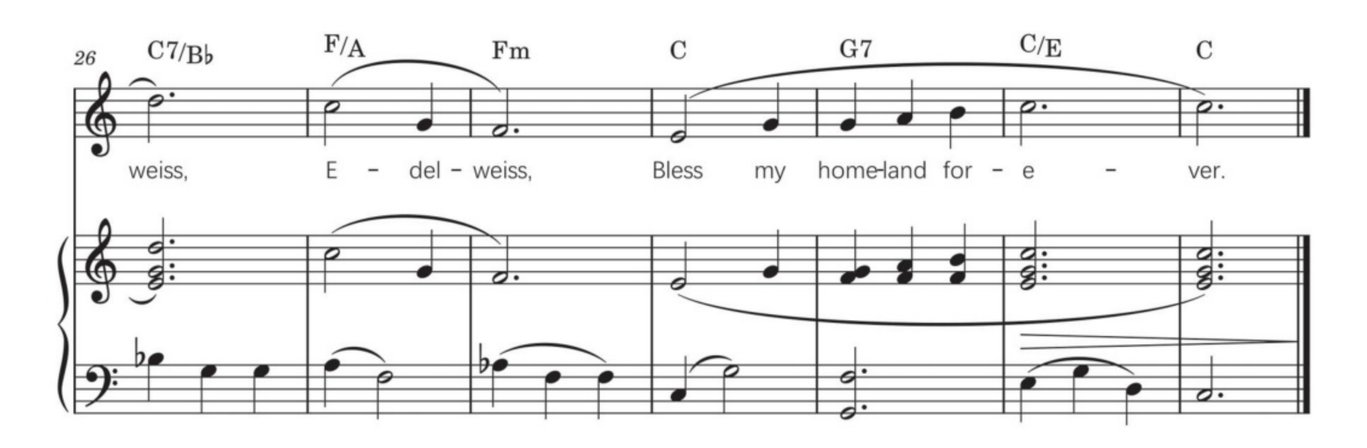
Largo = 缓和的，不急不忙的速度
mp (*mezzo piano*) = 中弱
mf (*mezzo forte*) = 中强
< = 渐强
> = 渐弱

音乐小博士

根据德语发音，“Edelweiss” 的 “w” 需念做 “v” 的声音。

音乐档案库

▲ 上校唱歌图

Edelweiss 选自同一部音乐电影《仙乐飘飘处处闻》。剧中的上校对孩子们的管教一向以来都非常严格，除了服从命令以外，从来不允许他们嬉戏或唱歌。然而，在家庭教师玛丽亚的领导下，孩子们不但学会唱歌，还给上校及其友人表演了一些精彩的节目，让上校感动不已。在众孩子们和玛丽亚的不断恳求下，上校终于唱出这首有着浓厚家乡气息的 Edelweiss。

此曲描述雪绒花淡雅的美丽，曲子结构简单，旋律宁静优美，就如同在描写火绒草散发出优雅的淡淡清香般。在奥地利，雪绒花象征勇敢，因为野生的雪绒花生长在条件艰苦的高山上，一般人难以见其美丽容颜，所以见过雪绒花的人都是英雄。

▲ 雪绒花

作曲简介

▲ 理查德・罗杰斯

作曲家理查德・罗杰斯（Richard Rodgers，1902–1979）是美国百老汇音乐剧历史上极为重要的一位代表人物。他出生于美国纽约一个富裕的犹太裔家族，父亲是一位医生，但他从小就喜爱音乐，4 岁就已经会弹钢琴。14 岁时第一次尝试写歌。17 岁写下第一部音乐剧《一位孤独的罗密欧》。

理查德对旋律的掌握非常精准，而且重视歌曲是否能将剧情写实的刻画出来，而不单单只是"写音乐"而已。在他一生中创作过的音乐剧超过 40 部以上，当中不乏有名的《俄克拉荷马》、《国王与我》、《音乐之声》等，都是轰动一时的成功之作。

作词简介

▲ 奥斯卡・哈默斯坦二世

作词者奥斯卡・哈默斯坦二世（Oscar Hammerstein II, 1895–1960）可说是美国音乐史上最成功的歌词创作者之一。他诞生于纽约一个演艺事业家族中，从祖父开始，家里就是经营剧场的。从小他就耳濡目染，因此对于剧本、文字创作等都非常熟悉。

在就读哥伦比亚大学法学院时，奥斯卡已开始尝试为音乐剧编写剧本和歌词。大学毕业后，他才正式进入舞台界。1924 年，他凭一出音乐喜剧《罗丝・玛丽》成名。1943 年起与理查德携手合作，创作了八部为人津津乐道的音乐作品。其中《旋转木马》、《南太平洋》、《国王与我》和《仙乐飘飘处处闻》，后来都曾被改编为电影，跃上好莱坞的大荧幕。

单元 5

赤子之心感恩情

5.1 音乐的功能性

音乐与人类的情感息息相关，音乐和人类的活动是不可分割的，这种特性赋予了音乐的时代感也展现出文化特征。

父亲节、母亲节与教师节这些感恩的节日也正是人们创作的灵感泉源。自古以来，人们借用文字、图画、音乐等媒介，来表达自己对父亲母亲以及老师的敬爱。在下面的章节中，我们一同探索父亲节、母亲节与教师节的由来，并从中认识人们通过音乐刻画出来的情感。

▲插图 5-1 谢惠载的素描“好妈妈”

插图 5-3 康乃馨 ▸

5.2 母亲节

我们每一年都庆祝母亲节，同学们是否知道母亲节的由来?

原来，不同国家的母亲节落在不同的日子。最早的母亲节起源于古希腊。但现代的母亲节起源于美国，由安娜·贾维斯（Anna Jarvis，1864 – 1948）发起。安娜的母亲提出世人应该设立一个纪念日来纪念默默无闻做出奉献的母亲们，可是这个愿望尚未实现她就逝世了。于是，安娜·贾维斯于1907年便开始举办活动，并申请将母亲节成为一个法定节日。

1913年，美国终于确定将每年5月的第二个星期日作为法定的母亲节。安娜·贾维斯的母亲生前最爱的康乃馨也就成了母亲节的象征。

▲插图 5-4 安娜·贾维斯（1864–1948）

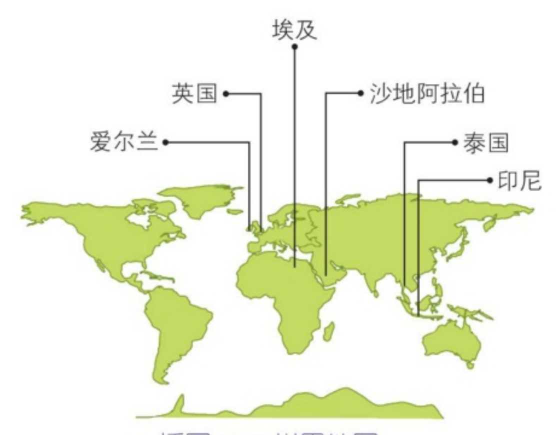
音乐小博士

（中）母亲节
（巫）Hari Ibu
（英）Mother's Day
（日）母の日 (Haha no Hi)
（韩）어머님날 (Uh-muh-neem nal)
（法）La Fête des mères
（意）La Festa della mamma
（德）Muttertag

音乐小博士

我国的母亲节依循美国的母亲节，定于5月第二个星期天。但是，世界上其他不同国家的母亲节却未必落在同一天。例如：英国与爱尔兰的母亲节定在大斋期（Lent）后的第四个星期天；沙地阿拉伯、埃及等的母亲节落在3月21日（春天的第一天）；泰国的母亲节落在8月12日；印尼的母亲节落在12月22日。

▲插图 5-5 世界地图

◂ 插图 5-6 谢惠载的素描“童颜天真”

5.3 父亲节

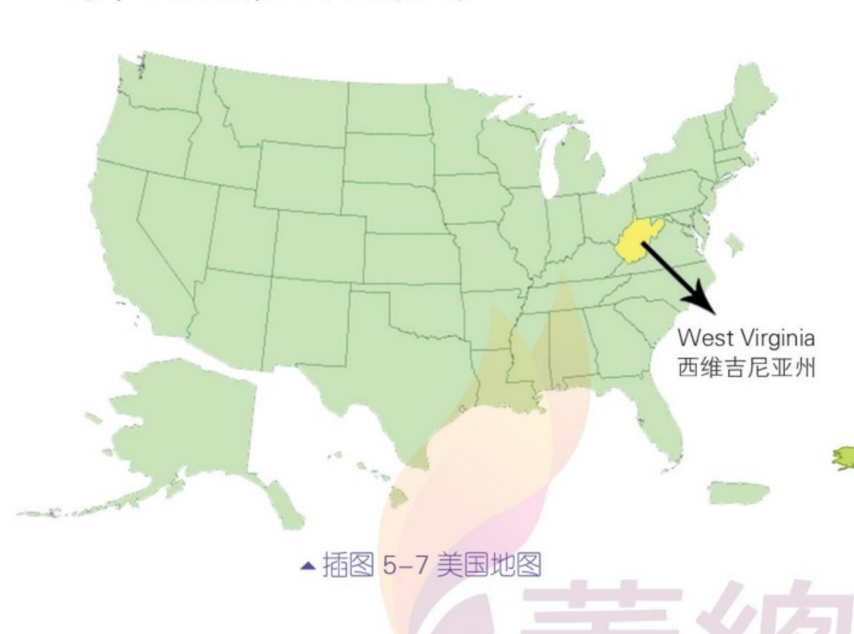
与母亲节雷同，不同国家的父亲节也落在不同的日子。我国庆祝父亲节的传统也是受到美国文化的影响。但同学们是否知道父亲节的由来呢?

原来，在 1908 年的美国，有一位西维吉尼亚州的美国人向当地神父建议在教堂内庆祝一个赞颂父亲恩情的节日。这是因为一年前的 12 月间，该州曾经发生一个美国史上最严重的矿地爆炸案（Monongah Mine disaster，1907），361 名男矿工因此丧命。这些矿工几乎都已身为人父。为了纪念他们，也赞颂父爱，第一次纪念父亲恩情的节日于是在 1908 年 7 月 5 日在西弗吉尼亚州的教堂举行。

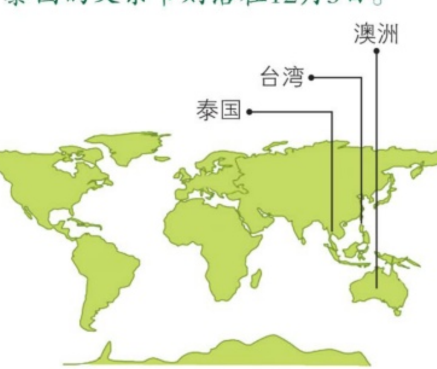
后来，由于受到“母亲节”被正式定为法定节日的影响，在美国华盛顿的杜德夫人（Mrs. Sonora Smart Dodd，1882－1978）也效法积极地发起庆祝父亲节的活动。但是当时的父亲节并没有定下一个固定的日期。直到1966年，当时的美国总统（Lyndon Johnson）才把父亲节定在每年6月的第三个星期天。

音乐小博士

我国的父亲节同样依循美国的父亲节，定于6月第三周。但是，世界上其他不同国家的父亲节却未必落在同一天。例如：台湾的父亲节落在8月8日（又称“八八节”－谐音“爸爸节”）；澳洲与新西兰的父亲节落在9月的第一个星期天；泰国的父亲节则落在12月5日。

▲插图 5-7 美国地图

▲插图 5-8 世界地图

5.4 教师节

教师节是一个感谢老师诲人不倦、作育英才的节日，跟母亲节与父亲节一样，不同国家的教师节定在不同的日子。我国的教师节定在5月16日；台湾与香港的教师节定在9月28日（取孔子的诞辰作为教师节）；由联合国教科文组织（UNESCO）拟定的“国际教师节”定在10月5日。

▲插图 5-9 位于中国曲阜（孔子的故乡）之孔庙

音乐小博士

孔子提倡六艺之学，即：礼、乐、射、御、书、数。

在台湾与香港，教师节定在9月28日，取孔子的诞辰作为教师节。在这一天，各地的孔庙均举行“祭孔大典”，以“乐”、“歌”、“舞”、“礼”来纪念这位影响中华文化深远的至圣先师—孔子。用以祭祀孔子的音乐即为孔子所推崇的“雅乐”；舞蹈则称为“佾舞”。

“祭孔大典”的乐舞亦被称为“丁祭乐舞”或“大成乐舞”。

◂插图 5-10 孔子像

根据《春秋左传》的记载，按主人身份的不同，佾舞又分八佾舞、六佾舞、四佾舞、二佾舞等。天子用“八佾舞”；诸侯用“六佾舞”，卿大夫用“四佾舞”；士大夫用“二佾舞”。在现代，由于人们缅怀孔子对中华文化的贡献，因此现代孔子大点的乐舞均使用“八佾舞”，以表敬仰之心。

▴插图 5-11 台北孔庙

“祭孔大典”的乐舞亦被称为“丁祭乐舞”或“大成乐舞”。

根据《春秋左传》的记载，按主人身份的不同，佾舞又分八佾舞、六佾舞、四佾舞、二佾舞等。天子用“八佾舞”；诸侯用“六佾舞”；卿大夫用“四佾舞”；士大夫用“二佾舞”。在现代，由于人们缅怀孔子对中华文化的贡献，因此现代孔子大点的乐舞均使用“八佾舞”，以表敬仰之心。

音乐小博士

八佾为乐舞的排列，纵横都是8人，共 64 人。八佾舞则为 64 人组成的舞蹈。

▲插图 5-12 祭孔典礼中的乐手演奏画面

音乐小博士

孔子认为“礼”是外在的行为规范，而“乐”则能渗透并感化人心，是人们能有和平安详的感情。古代雅乐之“雅”，就是“正”的意思。“雅乐”为孔子激励推崇之音乐，于祭孔大典中负责乐器演奏的人称为“乐生”。

▲插图 5-13 八佾舞

音乐回想曲

一、选择题

1. 歌曲 Ibu 的作曲家是 ____________________。
   A. 伍伯就
   B. Johari Salleh
   C. Ahmad Jaafar
   D. 李贤丽

2. 歌曲 Ibu 是一首 ____________________。
   A. 流行歌曲
   B. 校园民歌
   C. 电影配乐
   D. 古典音乐

3. 用来祭祀孔子的音乐又称为 ____________________，为孔子所推崇的音乐。
   A. 佾舞乐
   B. 雅乐
   C. 曲阜乐
   D. 华乐

音乐发现号

1. 我国今年的父亲节、母亲节与教师节落在什么时候？在这个特别的节日，你计划如何庆祝？
2. 你的学校将在什么时候庆祝教师节？你计划如何庆祝？
3. 你知道孔子时代的乐器有哪些？
4. 你听过孔子时代的音乐吗？

任务锦囊

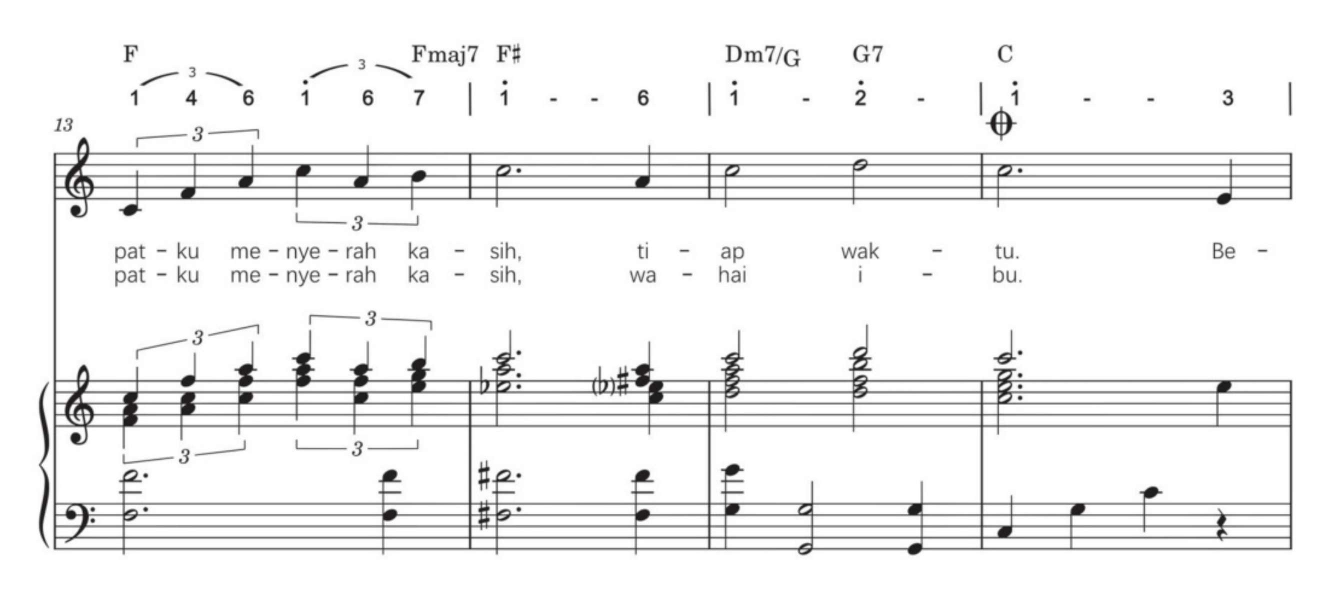
1. 查阅今年的年历。
2. 网上搜索孔子时代的乐器，并听一听乐器的声音。
3. 搜索“佾舞”的短片。

Ibu

Adagio 慢板
Expressivo 抒情地

Ahmad Jaafar 作曲
Sharif Rahman 作词
Johari Salleh 编曲

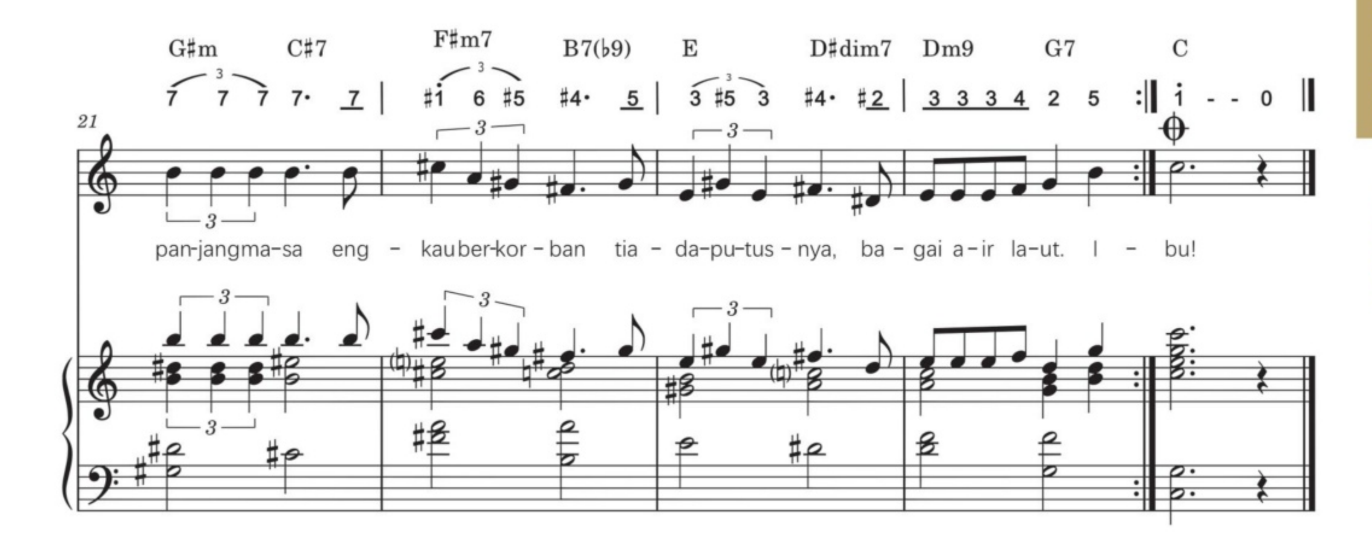

马来文单字

ratu = 女王
menyerah = 托付
wahai = 语气用词
betapa = 无论如何
menyinari = 闪耀

Adagio = 慢板
Espressivo = 抒情地
𝄆 𝄇 Repeat sign = 表示从第一个反复记号的地方开始反复
Triplet = 三连音
⊕ = 反复至此记号处

音乐档案库

1950年左右，当Ahmad Jaafar还在马来亚电台（Radio Malaya）工作时，他获得了为马来电影写配乐的机会。*Ibu* 即是其中一个在当时创作的电影配乐。

作曲简介

▲ Ahmad Jaafar

Ahmad Jaafar (1919–) 一出生于印尼的北苏门答腊。1946年移居新加坡，从此在新马地区从事音乐艺术的工作。Ahmad Jaafar创作的马来歌曲超过60首，包括闻名遐迩的"Selamat Hari Raya"，"Ibu"，以及 "Bunga Tanjung"等。50年代Ahmad曾服务于马来亚广播电台；1965年新加坡独立以后，Ahmad便在新加坡电台电视台管弦乐团"Radio and Television Singapore (RTS) Orchestra"服务，担任该管弦乐团的首席指挥至1984年退休为止。

父亲

Moderato 中板

伍佰就 词曲

音乐档案库

歌曲《父亲》的创作背景不详。歌曲旋律优美，曲调流畅动听，叙述着父亲对家庭的贡献以及父亲与孩子之间的亲情。

音乐小词典

Moderato = 中板

p (piano) = 表示弱音

Arpeggio = 琶音

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏

Pause = 延长记号

F♯m7 G♯m C♯m F♯m7

32

6 - 6 5· 4 | 5 - 3 - | 1 2· 3 4 -

悔 改 的 - 机 会, 骨 肉 最亲,

B E F♯m/A B7/A C♯m7/E B E

35

7 1· 2 3 - | 6 7 1 2 2 3 4 | 5 - 5 5 | 5 - 5 0

父 子 情深, 天 伦的快乐在爸 爸 的 爱 心。

《以您为荣》

伍伯就 – 生平不详。除歌曲《父亲》以外，尚有歌曲《母亲》。

董總
DONG ZONG

单元 6

西洋乐器一点通

6.1　乐器的起源

乐器的起源与人类的生产劳动有着密切的关系。在原始时期，原始人猎物用的猎弓；诱捕鸟兽或发信号用的骨哨、螺号、角、贝壳；生火用的石块、树干；还有晾晒绷紧的兽皮等等，都是最原始的天然乐器，可以说是现今所有乐器的鼻祖。

随着人类文明的进步，乐器也逐渐受到重视并得到发展。当今世界各国从原始部落到先进国家，都有着自己的民族乐器。据统计，世界上由古迄今存在过的乐器多达四万余种。在本单元中，我们会认识西洋传统乐器的分类，以及一些常见的西洋乐器。

6.2　西洋乐器的分类

请问你曾学过西洋乐器吗？或者曾接触过哪些西洋乐器吗？你知道它们一共分成几类吗？你是否有到过音乐厅？或者在电视、影碟上看过许多的演奏员在一起弹奏音乐呢？如果不了解的话，就让我们一同到西洋乐器王国去旅行吧！

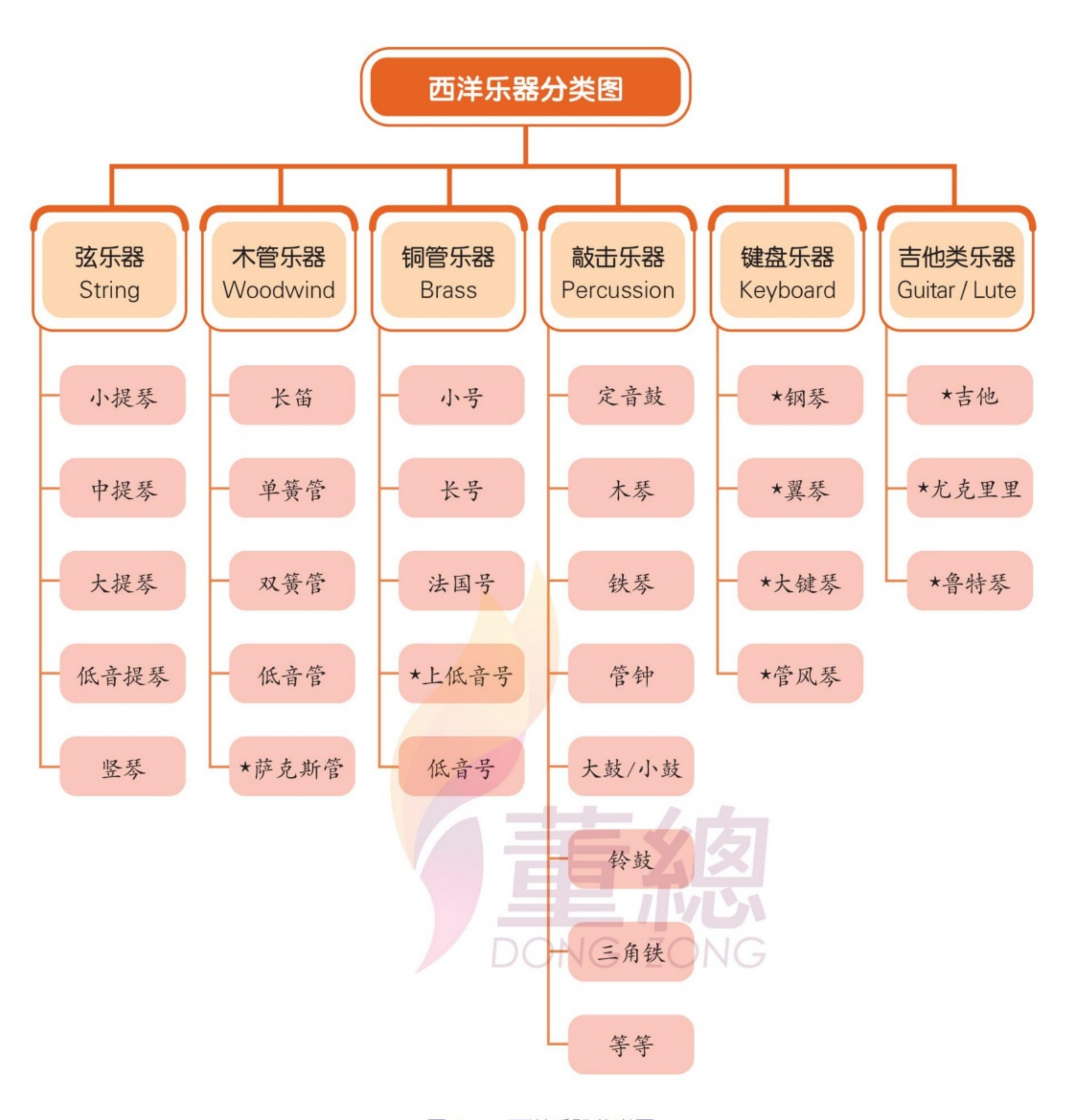
▸插图 6-1 漫画插图

西洋乐器的分类经过数个世纪的沿革，按照不同的标准，诸如一些分类法——以发声原理来分，以构造来分，以功能性来分等等。到了现代，普遍采纳的分类形式是按照乐器演奏的习惯及其性能而被划分成的以下六大类：

1. 弦乐器
2. 木管乐器
3. 铜管乐器
4. 敲击乐器
5. 键盘乐器
6. 吉他类乐器

前面四大类就是管弦乐团乐器的“四大乐器家族”。本单元以介绍管弦乐团乐器和现代常见的西洋乐器为主。

▲图 6-1　西洋乐器分类图

注：★ 此乐器较不常用于管弦乐团中，唯特定情况才加入乐团的编制之中。

6.2.1 弦乐器

弦乐器是指以弦振动来发出声音的乐器。根据其发音方法，乐团中的弦乐器又可以分为两组:

1. 擦弦乐器 Bowed String:

又称弓弦乐器，透过弓磨擦弦而发声。

a. 小提琴（Violin）

为提琴家族中的高音乐器，音域宽广，表现力强。

b. 中提琴（Viola）

基本构造、演绎方式和小提琴相似，但体积比小提琴略大，音域比小提琴低沉。

c. 大提琴（Violoncello）

体积比略大，是成人一半的高度，通常坐着演奏，音域低沉，相当具有表现力的独奏乐器。

d. 低音大提琴（Double Bass）

提琴家族中音域最低的乐器，体积较大，通常是站着或坐在高脚椅上演奏，等于一个成年人的高度。

▲插图 6–2 小提琴

▲插图 6–3 中提琴

▲插图 6–4 大提琴

▲插图 6–5 低音大提琴

2. 拨弦乐器 Plucked String：
透过拨弦产生振动而发声的。

a. 竖琴（Harp）
大型拨弦乐器，拥有多达47根琴弦，以颜色区分八度音，隐喻和钢琴一样广，为最古老的拨弦乐器之一。

插图 6-6 竖琴

音乐小博士

簧片：指一种竹制的薄片，固定在乐器的吹嘴位置。簧类乐器就是指靠簧片震动发出声音的乐器。

插图 6-7 吹嘴位置

插图 6-8 单簧管簧片

插图 6-9 双簧管簧片

6.2.2 木管乐器

顾名思义，木管乐器得名于它们起初都是用木头制造的，是由气流传递到吹孔，引起笛管内空气柱振动而发音的乐器。后来，随着不断地被改良，现在的许多木管乐器也有用金属、塑料或象牙制造的。依照其构造上的不同，又可细分为三类：

1. 无簧类（唇鸣类）Without Reed：
气流直接吹入吹孔使管柱振动发音。

a. 长笛（Flute）

圆柱型管身，最早是木制，现在常以纯度较高的金或银制品，为横吹C调乐器，音域约为三个八度，其家族乐器有短笛（Piccolo）、中音长笛（Alto Flute）等。

▲插图 6–10 长笛

2. 单簧类 Single Reed：

利用单簧片的振动而产生音波。

▲插图 6–11 单簧管

a. 单簧管（Clarinet）

圆锥型管身，大部分由黑檀木制成，为直吹乐器，管弦乐团常用降B调和A调两种，音域约为四个八度，吹嘴使用单簧片，其家族乐器有降E单簧管（Eb Clarinet）、中音单簧管（Alto Clarinet）及低音单簧管（Bass Clarinet）。

b. *萨克斯风（Saxophone）

比利时乐器制造家和发明者阿多菲・萨克斯（Adolphe Sax）于1840年发明，它与单簧管一样的发声原理，指法介于双簧管与贝姆按键系统之间，管身圆锥形，以黄铜制造，其家族乐器有高音萨克斯（Soprano Saxophone）、中音萨克斯（Alto Saxophone）、次中音萨克斯（Tenor Saxophone）与上低音萨克斯（Baritone Saxophone）。

▲插图 6–12 萨克斯风

3. 双簧类 Double Reed：

利用两片簧片的互振而产生音波的。

▲插图 6-13 双簧管

a. 双簧管（Oboe）

管身多由玫瑰木制成，尾端呈圆锥形的喇叭口，吹嘴使用双簧片，为直吹C调乐器，音域约为三个八度，因能发出较为稳定的音准而被选为管弦乐团演奏会开始前的调音乐器，家族乐器有英国管（English Horn / Cor Anglais）。

▲插图 6-14 低音管

b. 低音管（Bassoon）

又称巴松管，虽然也是两片簧片来发声，但它的外型和声音，都和双簧管不同，圆锥型管乐身长达三公尺，为C调乐器，是木管乐器中最低音的乐器，其家族乐器有倍低音管（Contra Bassoon）。

6.2.3 铜管乐器

铜管乐器是以双唇代替簧片，用嘴唇振动空气而发出声音的乐器。铜管乐器最初起源于狩猎用的猎号与军队的军号，是由铜或其他金属材料制成的管状乐器。

a. 小号（Trumpet）

拥有灿烂的音色，历史上的小号常用于皇室贵族的庆典仪式上，拥有三个活塞式按键系统，音域约为两个半八度，乐团表演常用降B调、C调或D调小号，视乐谱的要求来选择不同的调性。

▲插图 6-15 小号

b. 长号（Trombone）

又名伸缩喇叭，管身为小号的两倍长，管柱内腔为细窄的圆筒形，不同于其他的铜管乐器，长号利用滑管来达到不同长度的管子以获得泛音，乐器为S字形，属中低音乐器，音域约2个半八度，声音比小号丰厚，带有庄严、堂皇的气息。

▲插图 6-16 长号

▲插图 6-17 法国号

c. 法国号（French Horn）

由号角演变而来的法国号为F调与降B调双管结合的铜管乐器，以转阀式的按键系统来快速切换两种调性的管子，同时其音域也是铜管乐器中最宽广的，约为三个半八度的音域，其低音可比长号更低，演奏时右手置入喇叭口之中，可调节音高（音准）与音色，法国号独特的音色融合木管乐器与铜管乐器，故有木管与铜管的桥梁之称。

▲插图 6-18 上低音号

d. 上低音号（Euphonium）

可分为上低音号与粗管低音号两种，音域约2个半八度，粗管低音号拥有4个按键，音域可至3个八度，其音高比低音号（Tuba）高一个八度的音域，属降B调乐器。于交响乐团中较少见，然而在管乐团中的低音声部地位十分重要。其音色饱满感人，被认为“管乐团中的大提琴”。

e. 低音号（Tuba）

又名土巴号，是最晚被发明出来的乐器，也是铜管乐器中音色最低沉的乐器，音域约两个半八度，按键的数量决定音域的完整性，可分为降B、C、降E及F调四种调性，供乐团或独奏所使用。

◀插图 6-19 低音号

6.2.4 敲击乐器

敲击乐器是指由敲敲打打而发出声音的乐器，故也称打击乐器。由于它的种类众多， 声音也因材质和形状的不同而各具特色。敲击乐器主要可以分为两大类：

1. **有固定音高 Definite Pitch：**
   此类乐器皆有音阶变化。

   a. **定音鼓（Timpani）**
   b. **木琴（Xylophone）**
   c. **钟琴（Glockenspiel）**
   d. **管钟（Tubular Bells）**

▲插图 6-22 钟琴

▲插图 6-20 定音鼓

▲插图 6-21 木琴

▲插图 6-23 管钟

2. 无固定音高 Indefinite Pitch：

没有音阶变化，多半只起节奏或色彩作用。

a. 大鼓（Bass Drum）
b. 小鼓（Snare Drum）
c. 铃鼓（Tambourine）
d. 三角铁（Triangle）
e. 钹（Cymbals）
f. 响板（Castanets）
g. 铜锣（Gong）

▲插图 6–24 大鼓

▲插图 6–25 小鼓

▲插图 6–26 铃鼓

▲插图 6–27 三角铁

▲插图 6–28 钹

◀插图 6–29 响板

▲插图 6–30 铜锣

6.2.5 键盘乐器

a. *钢琴（Piano）：以琴槌敲打琴弦而发声。
b. #翼琴（Clavichord）
c. #大键琴（Harpsichord）
d. *电子键盘（Electronic Keyboard**）
e. *管风琴（Pipe Organ）

▲插图 6-31 三角钢琴

▲插图 6-32 大键琴

▲插图 6-33 电子风琴

▲插图 6-34 翼琴

▼插图 6-35 管风琴

▲插图 6-36 直立式钢琴

注：**各类电子键盘，包括电子风琴（electric organ）、电子钢琴（electric piano）等等。

6.2.6 吉他类乐器

a. *吉他 (Guitar)
b. *尤克里里 (Ukulele)
c. #鲁特琴 (Lute)

▲插图 6–37 吉他

▲插图 6–38 尤克里里

▲插图 6–39 鲁特琴

注：# 古乐器，比较少用于现代西洋音乐中。
* 独奏乐器，较少用于现代西洋管弦乐团演奏之中。

▲插图 6-40 管弦其中一种编制图

▼插图 6-41 管弦乐团

一、填充题

1. 在现代，被普遍采纳的西洋乐器分类法是按照乐器演奏的习惯及其性能，来将它们分类成六大类，其中包括________、________、________、________、________和________。

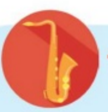
2. 钢琴是属于________乐器，通过琴槌敲打琴弦而发声。

3. 木管乐器的得名是由于它们起初都是用________制造的。

4. 萨克斯管属于________簧乐器。

5. ________和________是属于有固定音高的敲击乐器。

6. 响板属于________固定音高的敲击乐器。

音乐发现号

1. 在众多西洋乐器中，你最喜欢哪一个？为什么（是因为乐器的外观或者声音）？
2. 你觉得这种乐器的声音像自然界中的什么声音？

任务锦囊

1. 到董总E启学查询乐器的声音。
2. 向管乐团的同学询问。
3. 出席音乐会，从中观察。
4. 跟同学们一起讨论。

The Orchestra Song

奥地利 民 歌
W. H. Schuman 改 编
Marion Farquhar 配 词

4
swing it, they sway and they play it, they sing all they say.
du – a det. The cla – ri – net the cla – ri – net says du – a du – a du – a det.
out. The horns, the horns, they shout it out.
dub – ble. Five one, one five, boom boom boom boom boom.
trum pe te te te. And the trum – pet must trum pe te te te te te trum pe te te te te te ta!
da da da da, the bas – soon it makes a point of coun-ter-point da da da da da da da.
Pno.

The Orchestra Song
I. Violin

The Orchestra Song

II. Clarinet

The Orchestra Song

III. Horn

The Orchestra Song

IV. Drums

C G7 C

5 | 1 1 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1 1 5 |

The drum has no trou - ble, just dub - ble dub dub - ble. Five

G7 C

1 0 1 | 5 - 5 | 5 5 5 | 1 0 ||

one, one five, boom boom boom boom boom.

Allegro = 快板

英文单字

Fiddle = 在民间音乐用语里指小提琴；
Swing = 摇摆；
Sway = 摇摆；
Counterpoint = 对位（一种作曲手法）。

The Orchestra Song

V. Trumpet

The Orchestra Song

VI. Bassoon

C G7 C

TheBas - soonit makesa pointof coun-ter-point, da da da da da da da da da da, thebas-

G7 C

soonit makesa pointof coun-ter - point da da da da da da da.

The Orchestra Song 原是奥地利传统歌谣，后来由美国作曲家威廉·霍华德·舒曼（William Howard Schuman, 1910–1992）改编而成。全曲共分成 6 个段落， 分成由 6 种不同的乐器代表。每段乐曲的旋律简洁生动、节奏活泼敏捷，可以说唯妙唯肖地模仿了各种乐器的“性格”。与此同时，每个段落既可以单独演唱，又可以与其他段落组合在一起唱，形成一首非常有趣的管弦乐曲。

我是小音乐家

Allegretto 小快板
Animato 活泼地

美国 歌 谣
陈孝同 译 词
李丹芬 改 编

13

F C F F C F

5 3 1 | 2 1 | 5 3 1 | 2 1 5 4 |

跳 哟，唱 哟，跳 哟，唱 哟，啦 啦

17

F C F C F

3 3 3 4 3 | 2 2 2 5 4 | 3 3 2 2 | 1· ‖

啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦。

音乐小词典

Allegretto = 小快板　　　Animato = 活泼地

音乐档案库

《我是小音乐家》是美国歌谣，传入中国后由陈孝同译词、李丹芬改编，现为了配合我国国情，大马音乐人洪美枫对歌词再稍作修改。全曲共有四段歌词，每一段代表一个小音乐家， 运用不同的乐器奏出动听美妙的音乐。乐曲的曲调明朗、节奏轻快，生动地刻画出演奏音乐的愉快心情。

李丹芬毕业于中国上海音乐学院理论作曲系。曾任上海文艺出版总社编审、上海音乐出版社《多来咪》杂志主编，现任中国儿童音乐学会理事和上海音乐家协会儿童音乐专业委员会主任（会长）。李丹芬从事音乐编辑工作近 40 年，曾编过各类成人和少儿音乐书刊约 300 种、发表过成人和少儿歌曲约 200 余首，音乐故事、短评、论文 60 余篇，专著 7 本。其中, 有部分歌曲作品、论文和书籍曾在全国、省市级荣获一、二等奖。

单元 7

蕉风椰雨
马来情

7.1 马来音乐

我国的音乐文化多姿多彩，每一个民族的音乐与乐器就像是活生生的历史，后人能够通过这些艺术文化探索先人生活的智慧与奥秘。现在，就让我们一起来认识马来人的两种表演艺术：皮影戏（Wayang Kulit）与马来手鼓（Kompang）。

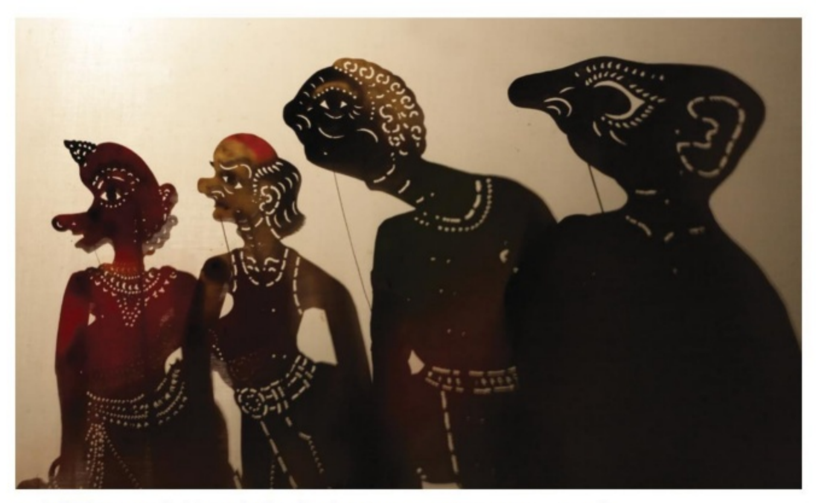
7.2 皮影戏（Wayang Kulit）

皮影戏是一种通过灯光照射到人物剪影来说故事的民间戏剧艺术。人物剪影一般用刮薄的牛皮或羊皮制成，由一位皮影师傅（马来语称为Dalang）在白屏幕后面表演。在白屏幕后方还有一群乐手，专门负责乐器伴奏。

在马来西亚，皮影戏盛行于西马半岛的东北部，尤其是吉兰丹与登嘉楼州。传统上，皮影戏只在重大节庆，如：宗教庆典、婚宴、婴儿出生礼等才有演出，故事的题材受到爪哇与印度古典神话的影响。

吉兰丹
登嘉楼

▲插图 7-1 马来西亚半岛地图

▲插图 7-2 吉兰丹皮影戏（Wayang Kulit Kelantan）

▲插图 7-3 吉兰丹皮影戏中所使用的乐器

现代皮影戏的故事题材则偏重于本地民俗故事、政经时事课题、喜剧以及传说等。人物剪影也受到现代化的影响，甚至也出现了交通工具剪影，如高楼大厦、汽车等。

皮影戏作为人们生活娱乐的一部分，也是灌输人们道德观念的媒介之一，同时传承民俗文化的功能。

7.2.1 哒浪（Dalang）与乐团

哒浪（Dalang）是演绎皮影戏的灵魂人物，在皮影戏的表演中扮演着非常重要的角色。他一面舞动手上的人物剪影，一面唱出故事情节，同时还须指挥身后的伴奏乐团。皮影戏中的所有故事人物都由哒浪一个人呈现：若是国王，他会用低沉的声音，缓缓舞动手上的剪影；若是丑角，他则会用尖锐的声音，配上剪影搔头或搔痒等诙谐的动作。

▼插图 7-4 哒浪（Dalang）面对白幕布，手持人物剪影，并一面唱出故事情节，而他的后方是配乐乐团

皮影戏的配乐由大约八人组成的乐团负责。全部乐手会在哒浪的后方席地而坐并进行演奏。每位乐手分别负责一个乐器，并依照哒浪的指挥演绎相应的配乐。

音乐小博士

皮影戏的历史悠久，除了是马来西亚的民俗文化之外，它也是亚洲许多国家的民俗文化。根据中国古典文献的记载，早在汉武帝时就已经有了皮影戏的表演。原始的皮影戏与宗教祭祀活动有关，现代的皮影戏则以戏剧艺术的形式流传。

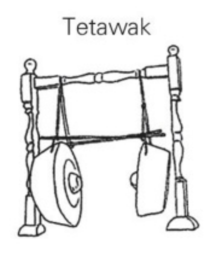

▲插图 7–6 中国皮影戏

Tetawak

Canang

Kesi

Gedombak

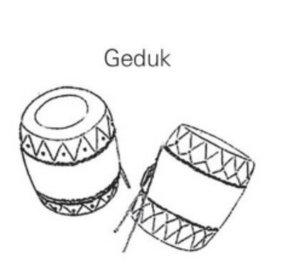
Serunai ibu / anak

Gendang

Geduk

▲插图 7–5 皮影戏乐团使用乐器名称

7.2.2 皮影戏种类

经过时间的洗礼，皮影戏表演流传至不同的地域，在马来西亚也被流传到不同的州属，因而使皮影戏被分为四大类，不同种类的皮影戏的故事、人物剪影以及伴奏乐团都各不相同。

皮影戏种类	特点	故事	人物剪影	乐团
Wayang Kulit Kelantan	以吉兰丹腔调的马来语表演，受到泰国南部皮影的影响	诉说印度王子 Seri Rama 的故事。源自印度梵文古典传说 *Kitab Ramayana* 罗摩衍那史诗	剪影形象受到泰国南部文化的影响。通常这种剪影只有一个手能够活动，另一只手则握着武器或者大型物件	一支Serunai，一对Gedombak，一对Geduk，一对Gendang，一对Gong，一个Canang，一个Kesi
Wayang Kulit Melayu	以马来语表演，受到爪哇皮影的影响	取自另一部印度梵文古典传说 *Kitab Mahabharata*《摩诃婆罗多史诗》的故事以及英雄传记	剪影的两只手都能活动；剪影的“好人”通常低着头，而且外形比较斯文漂亮；剪影“坏人”通常有着两只大鼻孔，而且鼻子朝上	一个Rebab，五个Canang，一对Gong，一个Mong，一对Gendang，一对Kesi
Wayang Kulit Purwo	以爪哇语以及一点点的马来语表演	故事题材取自 *Kitab Ramayana* 以及 *Kitab Mahabharata*	与 Wayang Melayu 相似，但是剪影的形象比较接近爪哇皮影的形象	使用甘美兰乐团的乐器，例如Kenong，Gambang，Saron，Demung，Gendang，Gong以及Kempul
Wayang Gedek	以泰语以及本地腔调的马来语表演	与泰国皮影（Nang Talung）雷同，只是本地的皮影注入较多本土地方色彩；故事中注入许多滑稽的段落	此人物剪影的“服装”以及“装饰品”都受到泰国皮影文化影响	一对Gedombak，一个Serunai，一对Canang，一对Kesi，一个Geduk

7.3 马来手鼓（Kompang）

想一想

现在，马来西亚皮影戏的种类，是否只有四种类型？它们是否还保留着一样的乐器编制？

马来手鼓（Kompang）是一种流行于马来社会的传统表演艺术。其来源有两种说法：一是在13世纪马六甲王朝时由印度回教徒传入；二是由阿拉伯商人于13世纪时传入，其目的为用来吸引顾客的注意力。马来西亚现代的马来手鼓表演则多见于马来人结婚喜筵、迎接贵宾，以及传统的节日庆典中。

马来手鼓的表演团体一般被分成三个基本组，但若人数少于十人，则会把队员分成四组。每一组负责不同的节奏，这些组合在一起表演时就会产生起起落落、高高低低的节奏声，营造出热闹的气氛。这四组分别为：

组别名称	职责
Melalu	负责表演时的基本拍子。
Menyelang	只由一个人拍打，此人通常是团体的队长，负责表演的开始与结束。
Menganak	只由一个人拍打，负责的节奏必须异于前两组的节奏。Menganak 的用处为增加表演节奏的变化，营造出如海浪般的节奏乐声，加强热闹的气氛。
Mengocok	负责拍打自由节奏。增加 Mengocok 组的用意在于提升表演节奏的变化，营造出如海浪般的节奏乐声。

▲插图 7-7 马来手鼓四组合的谱例

▲插图 7-8 马来手鼓的演奏方式

马来手鼓的演奏者会用左手握手鼓，右手部分则用指尖、手指、或手掌拍打手鼓的中心或边缘，以奏出不同的音色。

马来手鼓的制作材料并不复杂，其中包括了用木料制成的鼓框（Baluh）、羊皮制的鼓面（Belulang）、钉子、用来包裹羊皮的红布以及滕圈（Sedak）。一般会用母羊皮制作鼓面，因为这种皮比较薄，而且制作出来的鼓声比较嘹亮，共鸣也比较好。

一个鼓面可通过用手的不同部分来敲击鼓，以产生不同音色的鼓声。马来手鼓最主要的两种音色称为“dum”和“tak”。“dum”由右手如同抓饭的动作拍打鼓面而产生；“tak”由右手平开（手指全部合起来）拍打鼓面而产生。除此之外，握鼓的方法也会影响鼓声的音色。

音乐小博士

在马来手鼓（Kompang）的表演中，鼓手们通常会按照特定的节奏来拍鼓，如Masri和Inang节奏。下列谱例为Masri与Inang的常规节奏。

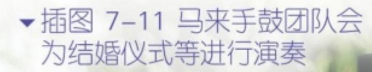
▲插图 7-12 Masri 节奏

▲插图 7-13 Inang节奏

▼插图 7-9 Kompang正面

▲插图 7-10 Kompang背面的共鸣箱

▼插图 7-11 马来手鼓团队会为结婚仪式等进行演奏

一、选择题

1. 马来皮影戏中，在灯光下操控皮影表演的师傅称为 ________________。
   A. Malang　　B. Dalang
   C. Geylang　　D. Sayang

2. 马来皮影故事题材受到爪哇以及 ________________ 的影响。
   A. 印尼　　B. 中国
   C. 印度　　D. 泰国

3. Kompang表演的四个主要组别为Melalu、Menyelang、________________ 以及Mengocok。
   A. Membunyi　　B. Menyuara
   C. Menganak　　D. Merasa

4. “Masri”是马来音乐中的一种 ________________。
   A. 歌曲　　B. 表情
   C. 节奏　　D. 旋律

音乐发现号

1. 我国皮影戏的伴奏乐团以几种马来乐器组成。中国皮影戏的伴奏乐团用的是什么乐器？请举出最少一个例子。
2. 你认为Masri与Inang节奏中，哪一个节奏比较能够配合歌曲Geylang geylang，哪一个比较能够配合si–paku Rasa Sayang?

任务锦囊

1. 到网上查询中国皮影戏的伴奏乐器。
2. 试着一边演唱Geylang si–paku geylang、一边配上Masri或Inang节奏。
3. 试着一边演唱Rasa Sayang、一边配上Masri或Inang节奏。

Geylang Si-Paku Geylang

13

C D G Em Am7 D G

lang, ma-ri-lah pu-lang, ma-ri-lah pu-lang ber-sa-ma sa-ma. Ja-

16

G D A7/E D

ngan me-me-gang a-rang, le-tak di da-lam ra-ga. Ja-

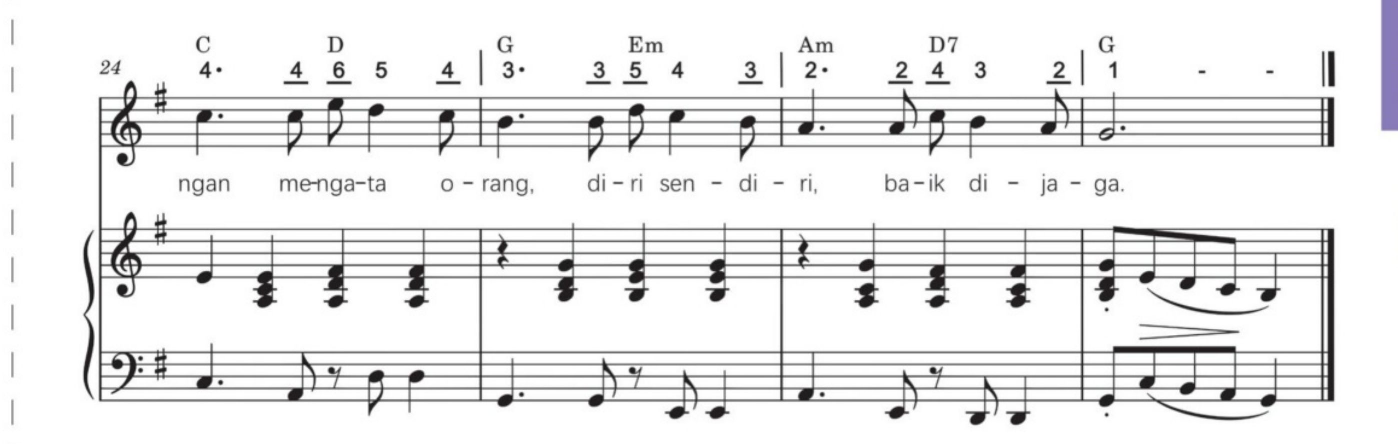
20

C D7 G Em Am7 D G G9

ngan me-nga-ta o-rang, di-ri sen-di-ri ba-ik di-ja-ga. Ja-

音乐档案库

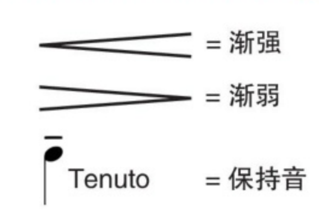

这是一首广泛流传于马来语文化圈的歌曲（Pan Malaysian Folksongs）。歌词“jangan memegang arang，letak di dalam raga”比喻对于危险的事物，我们不应该轻易冒险，须考虑周详以后再行事，就能减低风险。这表现了马来民族的处世态度——凡是要做周全的计划。另一段歌词：“jangan mengata orang, diri sendiri baik dijaga” 则告诫人们不要时常批评别人，应该要对自己的态度负责，并且时常反省自己。

音乐小词典

Moderato = 中板
mf (*mezzo forte*) = 中强
simile = 接下来类推

Rasa Sayang

Allegro 快板
Lively 轻快地

马 来 歌 曲
何桂心 配伴奏

9

A D

pe- dak di lu - ar pa - gar, am - bil ga - lah to - long jo - lok - kan. Ka - mi bu -
ga ku - cing ber - la - ri, ma - na sa - ma si ku - cing be lang, Du - a ti -

11

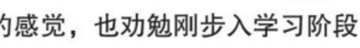
A9 D A7 D

dak ba - ru be - la - jar, ka - lau sa - lah to - long tun - juk - kan. Ra - sa
ga bo - leh di - ca - ri, ma - na sa - ma a - dik se - o - rang.

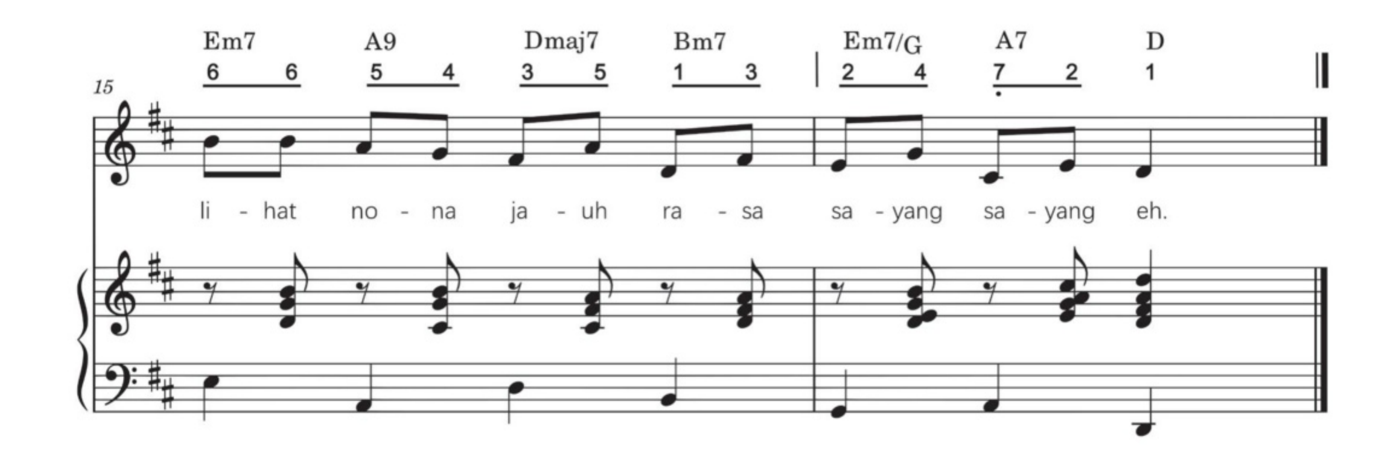
13

D A7/E D/F♯ G6 D/A A7 D B9

sa - yang eh, ra - sa sa - yang sa - yang eh. Eh,

这是一首脍炙人口的马来歌曲，歌词是班吨（Pantun）体裁。歌词表达友好的感觉，也劝勉刚步入学习阶段的学生，应该有谦虚向学的精神。

音乐小词典

音乐小博士

Pantun是马来人的古典诗歌，由四个句子组成，是马来民谣和流行歌谣最常见的诗词形式。Pantun的第一与第三句运用相同的押韵，第二与第四句则用另一个相同的押韵。这种体裁成熟于15世纪的马来亚。后来，Pantun还于1850年左右影响了法国与英国的诗歌，欧洲人称之为“Pantoum”。

除了预先创作的班顿形式，马来文化还有一种类似传统客家山歌的表演，即歌者即兴利用班顿形式的押韵一问一答。但此表演已日益少见。Pantun已在2020年被列入为世界文化遗产之一。

Jangan memegang arang,
Letak di dalam raga.

暗喻（Pembayang）：通常无特定意思。

Jangan mengata orang,
Diri sendiri baik dijaga.

明示（Maksud）：真正要传达的意思，一般带有道德观念或者抒发感情。

单元 8

因为你 马来西亚

8.1 背景

8月31日是我国的国庆日，在这期间，各族人民共同庆祝马来西亚脱离英国殖民政府的统治。

马来西亚的国旗。

▲插图 8-1 辉煌条纹（Jalur Gemilang）

国庆日是举国同庆的大喜事。每一年，主办庆典的单位都会安排国庆日游行。游行队伍尽显了我国多元文化色彩，各民族的表演艺术、音乐、舞蹈等都是游行队伍以及国庆表演活动中常见的表演项目。

一般上，在国庆日庆典之前，人们就已经能够在电台听到应届国庆日主题的爱国歌曲和主题标语，大街小巷里也到处可见张贴的国庆海报。

▲插图 8-2 历年国庆标志

8.2 马来西亚早期爱国歌曲的形成

马来西亚大约80至90年代的爱国歌曲，包括 *Setia* 以及 *Sejahtera Malaysia*，是已故马来西亚前资讯部部长 Tan Sri Mohamed Rahmat（通讯与多媒体部）的作品。在一个访谈中，Tan Sri 表示说他当时创作 *Setia*，为的是希望通过音乐和歌曲的能量渗透进人心中，唤醒人们对国家的热爱与对政治的关心。因为这样的缘故，许多爱国歌曲便产生了。

多年以后，不管是纯粹为唤醒人们对政治的关心，又或者对国民身份认同的建设，这些歌曲在不一样的情景下被传唱无数遍。今天，这些歌曲也成了新政府建立以后，许多民众在心底自发性吟颂的曲调。

8.3 马来西亚中文爱国歌曲

我国华裔生于斯，长于斯，对这土地拥有满怀浓厚的感情。许多马来西亚华裔作家与作曲家亦纷纷的写了许多爱国歌曲，抒发自己对马来西亚的热爱之情。由我国华裔作曲家黄振文创作，并由郭升新填词的《马来西亚，我们的母亲！》便是我国早期华语爱国歌曲的一个典型的例子。

除了《马来西亚，我们的母亲！》，许多其它的本地华裔作曲家也写过许多爱国歌曲，诸

音乐小博士

1957年8月31日，于东姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）的带领下，在吉隆坡默迪卡广场宣布马来亚独立。独立之后，东姑阿都拉曼担任第一任首相。随着新加坡、北婆罗洲（现在的沙巴）以及砂拉越的加入，“马来西亚”正式于1963年9月16日成立，北婆罗洲亦改名为沙巴。两年后，由于一些历史因素，新加坡正式于1965年8月9日退出马来西亚，并宣告独立，成为新加坡共和国。

1957年

8月31日，在东姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）的带领下，在吉隆坡默迪卡广场宣布马来亚独立，并担任第一任首相。

1963年

随着新加坡、沙巴（旧称为婆罗洲）和砂拉越的加入马来亚联合邦，“马来西亚”正式与1963年9月16日成立。

1963年

两年后，由于一些历史因素，新加坡正式与1965年8月9日退出马来西亚，并宣布独立，成为新加坡共和国。

▲图表 8–1 马来西亚发展时间轴

音乐小博士

马来西亚的国徽。

▲插图 8–3 国徽

如：《我爱马来西亚》、《可爱的马来西亚》、《我爱这土地》等。

音乐小博士

马来西亚的国花。

▲插图 8-4 大红花

歌曲	作曲	填词
《我爱马来西亚》	陆依灵	姚拓
《可爱的马来西亚》	黄木坤	倪子仲
《我爱这土地》	洪日荣	周子琦

▲图表 8-2 本地华裔音乐家的爱国歌曲作品

随着华社年轻子弟参与“歌曲创作”的风气渐升，许多本地流行歌曲艺人在马来西亚新闻部、AiFM、娱协和无比音乐的全力支持下，发起“爱国99原创运动”，于2006年发行了我国第一张由我国华裔流行歌曲艺人联合制作，由当红歌星演唱的《爱国99原创专辑–只因为你》。

音乐小博士

《爱国99原创专辑–只因为你》于2006年全国发行，为鼓吹爱国意识，达到人人传唱的目的，该专辑免费分发到全国学府。同学们也可以到网上免费下载所有的歌曲。网址：https://www.xmusic.io/album/47237

▲插图 8-5 爱国99专辑封面

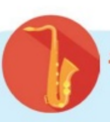
一、填充题

1. “________________”和“________________”是马来西亚大约80至90年代的爱国歌曲。

2. 《马来西亚，我们的母亲！》一曲的作曲家是________________。

3. 随着华社年轻子弟参与“歌曲创作”的风气渐升，本地流行歌曲艺人联合制作了第一张华语流行爱国歌曲《________________》。

音乐发现号

1. 今年的国庆主题以及标志是什么？主题歌曲又是什么？
2. 今年是我国独立的第几周年？
3. 今年的爱国歌曲有哪一些？你最喜欢哪一首？为什么？

任务锦囊

1. 到网上查询（可以通过：Google等入口网站搜寻。）
2. 从报章上获得资讯。
3. 从媒体中获得资讯。

Keranamu Malaysia

Pak Ngah 作曲
Siso Kopratasa 作词

Moderato 中板

G C G C
lam cy – ber tek–no–lo – gi ter–ki – ni, ke – ja – ya – an se–ma–kin ham – pi – ri. Bi – ar
F G C F G C F G C
di ko – ta, a – tau – pun de – sa, ki – ta se – mu – a, pas – ti
F G G C
me–ra–sa bang – ga. Ke–ra–na – mu ka–mimen–da–pat tu –
G7 Dm G7 C F G7
ah, ke – ra – na – mu ka–mibang–sa ber – ja – ya. Ke – ra – na – mu ka–mi hi–dup se–le –

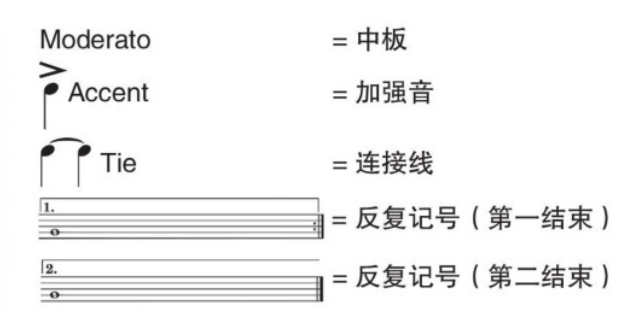

C Dm G7 C
sa, lim-pah bu-di ke-mak-mu-ran ne-ga-ra. Ke-ra-na-mu ka-mi be-bas mer-de-
G G7 C F
ka, ke-ra-na-mu nya-wa di-per-ta-ruh-kan. Ke-ra-na-mu re-la ka-mi ber-ju-
C G C C
1. 2.
ang, de-mi bang-sa ke-dau-la-tan ne-ga-ra. Bu-ruh ra. Ke-ra-na-
Dm G7 A♭ C
mu ne-ga-ra Ma-lay-si-a. Ma-lai-si-a!

音乐小词典

马来文单字

gaya hidup	= 生活模式
terasuh	= 培养/养育
jaguh sukan	= 运动员
menyusur	= 沿边而行
mendakap	= 拥抱
limpah	= 流溢出
dipertaruhkan	= 投注
rela	= 愿意

音乐档案库

这首歌曲是为了配合2000–2006年的国庆日主题而作。此曲描述我国人民自由的生活和逐渐迈向繁荣进步的未来。

编曲简介

Pak Ngah – 原名Datuk Suhaimi Mohd Zain，曾在马来西亚艺术、文化与旅游部属下的国家文化中心（Kompleks Budaya Negara）担任音乐主任。Datuk Suhaimi 专长于马来音乐以及西洋音乐，他不只为国家文化中心创作音乐，还改编乐曲，并且指挥KBN的乐团。他非常热衷于制作宣传马来西亚的旅游音乐短片。Datuk Suhaimi 曾获颁多项音乐奖项，另外，他于2007年被国家元首赐封 Panglima Jasa Negara（P.J.N.）。

Sejahtera Malaysia

Espressivo 抒情地

Andy Kurnia Budi Setiawan 词曲

2.

Dm7 G9 Em7 FMaj7

4• 3 6 7 1 3 | 2 - - 0 5 :‖ 7 1̇ 7 6 1̇• 6 |

7

lay - sia - ku ba - ha - gi - a. De

ta ci - ta lu - hur, per -

Dm7 G C Am Dm7 G C

4 5 6 1̇ 2 1̇ | 1̇ - - 1̇ 7 | 6• 3 4 5 6 1̇ | 7 7 2 3 - |

10

pa - du - an s'lu-ruh ne - gri. Se - ti - a se - ka - ta se - ha - ti se - ji - wa,

马来文单字

sejahtera = 和平的/繁荣的/安宁的
syukur = 感谢/感恩
tekad = 意志/毅力
nusa = 祖国
junjung = 遵照
luhur = 崇高的
seia = 一致的
bersemarak = 发光彩的
panji = 旗帜（尤其指细长的三角旗）

Espressivo = 抒情地

Slur = 圆滑线

Am A7 Dm E7 Am E7 Am

6• 3 6 5 4 3 | 4 - - 0 4 | 3• 7 1• 4 | 3• 2 1• 7 |

14

meng - ha - da - pi ca - ba - ran. Ka - mi se - tia, ka - mi se - dia ber -

F Dm7 G9 C Am7 F G C

6• 5 4 3 2 1 | 2 - - 0 5 | 3• 2 1• 7 | 6 7 1 2 1 0 1 |

18

kor - ban un - tuk ne - ga - ra. Ber - se - ma - rak Ma - lay - sia ter - cin - ta, ki -

这首歌曲描述我国各族人民团结一致、一心一意，忠贞地为国效劳，以协助国家达成宏愿。此曲曾被拍摄成舞台表演的模式在国家电视台RTM中播放。

Em Am7 | Dm G | Em7 Am7 | Em7 FMaj7

22

bar - kan pan - ji ke-be-sa-ran-nya. Ka - mi re - la men - ja - ga na-ma - mu, se -

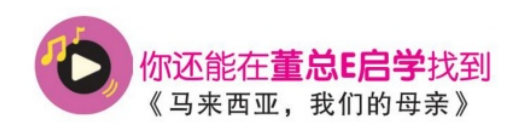
Dm7 G | C

26

jah - te - ra Ma - lay - si - a.

Andy Kurnia Budi Setiawan，原名Tan Sri Mohamad Rahmat。背景不详。

董總
DONG ZONG

单元 9

西塔尔琴随想曲

9.1 印度音乐起源说

生长在马来西亚这个多元种族国度中，你可曾了解友族的音乐文化？印裔同胞的音乐，你又知道多少呢？你可见过印度的传统乐器？你听过他们的音乐吗？

▲插图 9–1 萨拉斯瓦蒂（Saraswati）

印度音乐最早可以追溯到13世纪的吠陀时代（Vedic Era），最早记载的音乐出自印度古老经典《娑摩吠陀》（Sama Veda）中。在印度教中，萨拉斯瓦蒂（Saraswati）是掌管智慧、音乐与艺术的女神。

如同其他民族的音乐一样，印度音乐自成一格，它有自己特有的音律、音阶、调式和记谱法。十四世纪以后，由于历史和地理位置不同的因素，印度的音乐逐渐形成了两种不同的风格，即：北印度的印度斯坦音乐（Hindustani Music）和南印度的卡那迪克音乐（Carnatic Music）。由于北印度长期受到各种外来民族的侵略，其音乐也接受了波斯、希腊、蒙古、突厥，阿拉伯文化的影响；南印度音乐，则基本保持了印度本土音乐的特色。

9.2 印度音乐节奏与旋律

同学们有没有想过，为什么印度人的音乐有着独特的风格，让人一听就能分辨得出来？原来，印度音乐除了乐器之外，他们音乐的精髓建立在两种基础上，因而造就了印度音乐独特的风格，那就是“塔拉”（Tala）和“拉格”（Raga）。

▲插图 9-2 印度地图

9.2.1 塔拉（Tala）

“塔拉”在印度音乐中指“节奏型”，就是节奏、节拍的意思。印度音乐的节奏非常的复杂，根据古文献的记载有一百多种塔拉，但经过历史的演变，保留下来仅剩三分之一而已。

9.2.2 拉格（Raga）

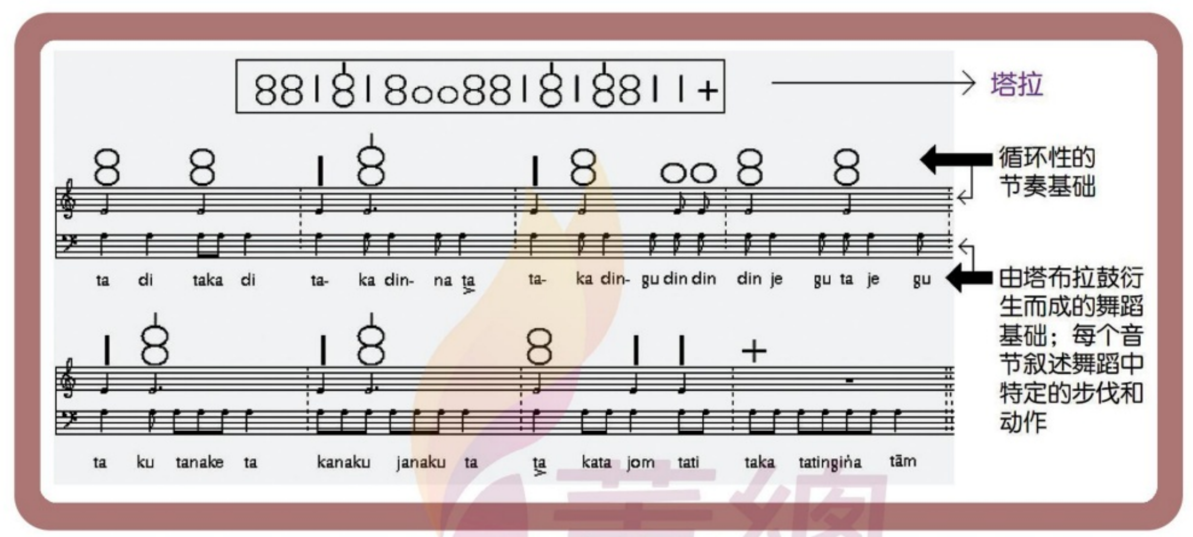
“拉格”在印度音乐中是“旋律”的概念。“拉格”的种类很多，每一种拉格都有自己特有的音阶与风格，来表达音乐某种特定的味道（Rasa），例如：有早上的拉格、冬天的拉格、喜悦的拉格、敬神的拉格等。演奏或演唱不同的拉格是完全依据不同的时间、季节、情绪来决定的。但是，拉格本身只是一种旋律框架，它需要靠音乐家的即兴表演加以丰富、完善。

音乐小博士

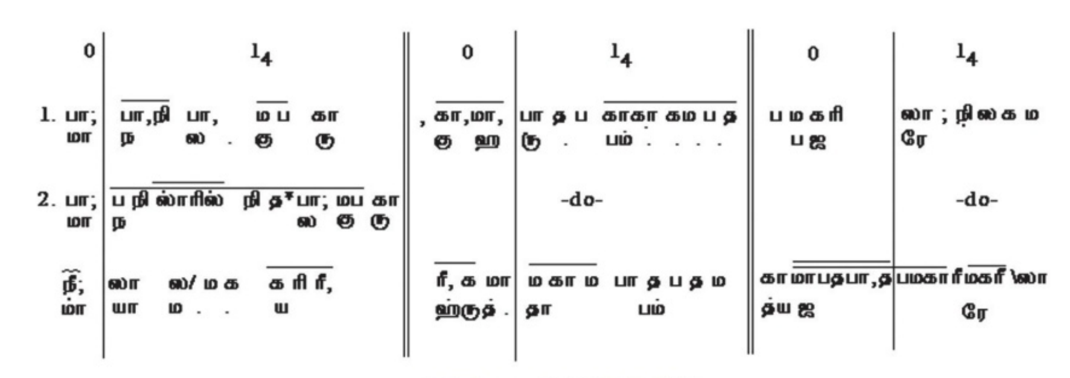
即兴表演（Improvisation）：指演奏家本身在演奏过程中，随意的一面创作一面表演，一般上不跟随写好的乐谱来演奏。

9.2.3 音符

音阶，顾名思义，是音符按照一定的阶梯排列，表示音高递增。在西方音乐中，音阶按照唱名排列，即Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si；而印度音乐中则采用了七个基本音符，即Sa、Ri、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni，类似西方音乐的唱名。虽然与西方音阶有相似之处，但它们的实际音高并不相同。

▲插图 9–3 印度乐谱

▲插图 9–4 传统印度乐谱

9.3 旋律乐器——西塔尔琴

西塔尔琴（Sitar）发源于十一世纪的波斯帝国（也就是今天的伊朗），传到印度北部之后，成为北印度音乐中最主要的乐器之一。在印度人的眼中，西塔尔琴是“献给神的乐器”，所以不论音乐或乐师都具有崇高的地位。

▲插图 9-5 西塔尔琴（Sitar）

西塔尔琴是一种长颈的弹拨乐器。其共鸣箱是一个镶上了薄木面板的大南瓜。它大约有18至21根琴弦，主要的有7根弦，其中4根演奏主旋律、3根是共鸣弦。西塔尔琴共有大约20个品，并可左右滑动，以适应不同“拉格”（Raga）的要求。弹奏时，握琴方式类似吉他，两腿盘坐，右手拨动琴弦，左手仅用两根手指按弦：高旋律用中指，旋律下降时用食指。

▲插图 9-6 表演者盘坐着演奏西塔尔琴

◀插图 9-7 印度著名西塔尔琴女演奏家——安诺什卡·香卡（Anoushka Shankar）

音乐小博士

“品”是按弦乐器的一种结构，用来标记一根琴弦的音高。

▲插图 9-8 琵琶“品”的位置

9.4 节奏乐器——塔布拉鼓

音乐小博士

如同华人以及我国各友族一样，印裔同胞同样为他们的音乐以及他们的文化感到骄傲。印裔同胞从印度东来以后，他们不仅带来了漂亮的乐器，也带来了历史悠久的音乐文化，并且在马来西亚落地生根，继续传承。

位于吉隆坡十五碑（Brickfields）的“Temple of Fine Arts”就是其中一个活跃于我国表演艺术舞台的印度音乐表演团体。

塔布拉鼓（Tabla）是一对单面鼓：左边为低音鼓，称为巴亚鼓（Bayan）；右边则为高音鼓，称为塔布拉鼓（Tabla）。由一人演奏，是印度斯坦音乐的主要节奏乐器。

▲插图 9-9 塔布拉鼓

▼插图 9-10 艺术之寺乐团（Temple of Fine Arts）演奏西塔尔琴及塔布拉鼓

一、填充题

1. 南印度的音乐叫什么名称?
   A. 卡那迪克
   B. 印度斯坦
   C. 塔拉
   D. 拉格

2. ____________________长期受到各种外来民族的侵略，其音乐也接受了外来文化的影响。
   A. 东印度
   B. 南印度
   C. 西印度
   D. 北印度

3. 在印度人眼中，什么是“献给神的乐器”?
   A. 塔布拉
   B. 西塔尔
   C. 维纳
   D. 木丹加

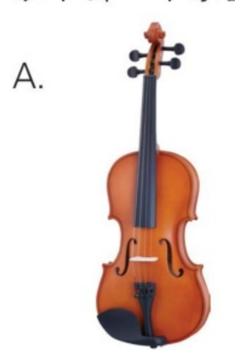

4. ____________________音乐基本保持了印度原有的本土音乐特色。
   A. 东印度
   B. 南印度
   C. 西印度
   D. 北印度

5. 塔布拉是什么乐器?
   A. 节奏乐器
   B. 木管乐器
   C. 旋律乐器
   D. 铜管乐器

6. 以下哪一个乐器是西塔尔琴?

A.

B.

C.

D.

音乐发现号

1. 除了在Youtube等平台观看印度音乐的表演，如果你想听现场的印度音乐表演，你可以到什么地方去寻找资讯?
2. 除了吉隆坡的"Temple of Fine Arts"，你的家乡是否也有类似的印度音乐学校/表演组织?

任务锦囊

1. 利用Google、Yahoo等在网上查询印度音乐表演的资料。
2. 向印裔同胞（朋友或学校印裔老师）询问印度音乐相关的资讯。

印度摇篮曲

Adagio 慢板
Tranquillo 宁静地

佚名 词曲
洪美枫 改编

F　　　　　　　　　　　　Bbm
4 ♭5 ♭7 6 ♭5 | 4 ♭5 6 ♭5 4 | 4 ♭7 1 ♭2 ♭7 1 | ♭2 1 ♭7 ♭5 4 |
静 静 的 我 的 宝 宝，你 要 好 好 安 睡，好 好 安 睡，

F　　　　　　　　　　　　Bbm
4 ♭5 ♭7 6 ♭5 | 4 ♭5 6 ♭5 4 | ♭7 1 ♭2 4 4 4 | ♭5 4 ♭2 1 ♭7 1 |
只 要 你 不 哭 也 不 闹，美 梦 就 会 随 着 歌 声 来，

“印度摇篮曲”是由洪美枫采集了印度歌曲“Tambodhara”和“摇篮曲”的曲调和歌词后，再以华语重新编写的歌曲。歌曲内容叙述母亲哄孩子入睡的情景。

音乐小词典

Adagio = 慢板

Tranquillo = 宁静地

Pause = 延长音

Slur = 圆滑音：连接不同的音，表示圆滑演奏

Indian Vendor

Allegretto 小快板

印度 歌曲
吴文胜 编曲

Dm Gm Edim7 A

6 6 3 3 | 6 6 3 3 | 2 3 4 6 | ♯5 4 3 |

In - dian mus - lin In - dian per - fumes. Silks and pow-der O ye maids;
Pret - ty maid - en come to see them. All my goods will please your eyes;

5

Dm/F Edim7 E♭ Dm D♭ C Dm A

‖: 3 3 4 3 2 | 2 2 3 2 1 | 1 1 2 1 7 | 7 6 3 :‖

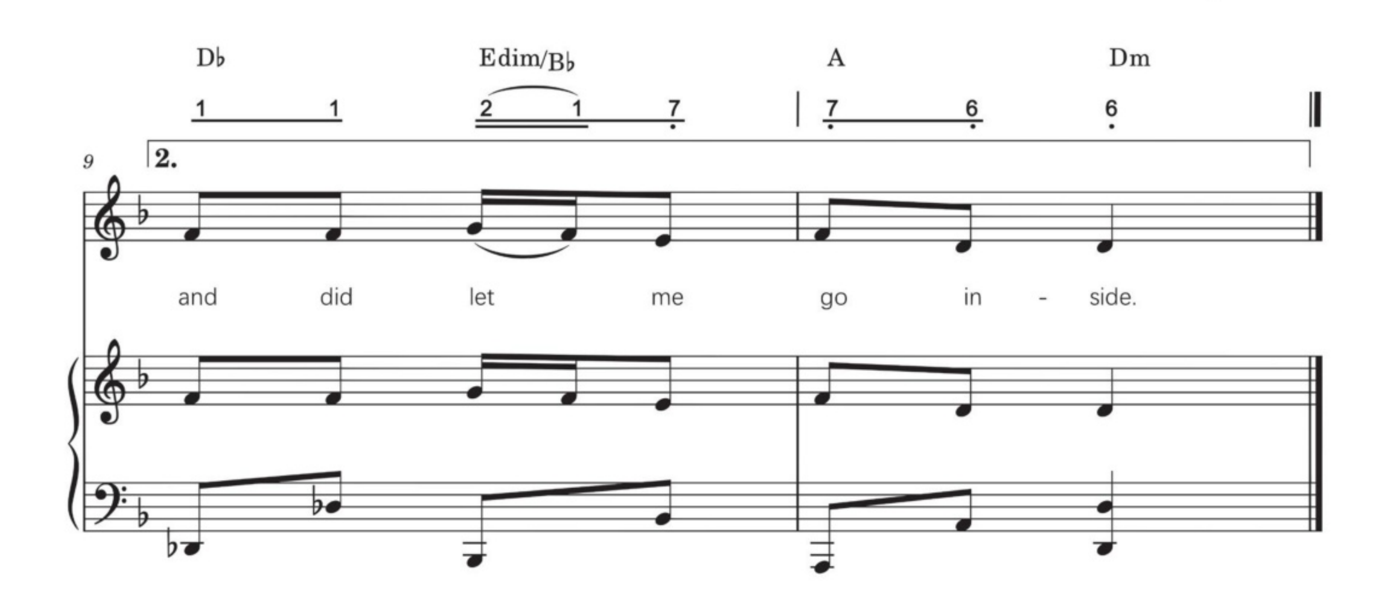
1.

Quick-ly o - pen, pret - ty mai - den, or I'll en - ter with -out help.
Soon the mai - den, came to o - pen,

“Indian Vendor”原是一首印度曲调的民间歌曲，后经吴文胜重新改编，现以英语演绎。歌词生动地描述了印度小贩劝说姑娘们购买其商品的有趣画面。

D♭
Edim/B♭
A
Dm
1 1 2 1 7
7 6 6
9
2.
and did let me go in - side.

音乐小词典
Allegretto = 小快板
= 是一种装饰音符号
= 反复记号（第一结束）
= 反复记号（第二结束）

单元 10

音乐未来不是梦

10.1 音乐行业

音乐，这个神奇的艺术领域，以其无限的魅力，一直吸引着人类数千年来的热爱和探索。从古老的部落鼓声到现代的数字合成音乐，音乐行业一直在不断演化和创新，为我们带来无数动听的旋律和感动的音符。在这个广袤而多样的音乐世界中，有着无数角色和领域，每一个都为音乐的创造、表演、传播和研究贡献着独特的力量。

让我们一起踏上这段充满音乐奇迹的旅程，探索音乐行业的精彩世界，感受音乐所带来的无限魅力和激情！无论你是音乐学家、音乐治疗师、音乐研究员、音响工程师、音乐教育家还是音乐人，每个人都在音乐的大熔炉中献出了自己的热情和才华，共同创造出美妙的旋律。

这篇文章只是音乐行业世界的一小窥，而音乐的可能性和无限性将永远引领我们不断前行。

▾插图 10–1 街头音乐人

10.2 音乐演奏与演唱家

音乐演奏家与演唱家是音乐领域的重要角色，他们的工作内容包括在各种场合演奏或演唱音乐。他们可以是独奏或独唱者，也可以是在乐队、交响乐团、合唱团或其他音乐团体中演出。演奏家主要通过乐器演奏，而演唱家则以声乐表演为专业，两者都需要在音乐领域内表现出卓越的表演技巧。他们的工作场所包括音乐厅、歌剧院、录音室、音乐节、或各大小表演场合中演出。

要成为成功的音乐演奏家或演唱家，需要深厚的音乐知识和技能。他们必须精通乐器演奏或声乐技

巧，理解音乐理论、和声学、节奏和音乐风格，同时具备音乐表演的能力。此外，他们还需要不断提高音乐技巧，保持乐器的状态或声音的健康，参与音乐排练和练习，并了解不同音乐流派和作曲家的作品。通常，音乐演奏家和演唱家在音乐学院或音乐学府接受专业培训，获得音乐学士或更高学位，并通过演出和比赛来建立自己的声誉。

演奏演唱的生涯途径包括了参加音乐比赛、担任交响乐团或歌剧院的成员，以及在音乐节、音乐会和音乐会场上表演。此外，音乐表演工作者也可以同时成为音乐教育家，教授音乐课程，或从事音乐制作、编曲、音乐指导和音乐表演指导等相关领域的工作。音乐演奏家和演唱家的就业前景因人而异，但音乐行业一直对具备才华和热情的音乐演奏家和演唱家保持着高度需求。他们有机会在全球范围内演出，参与各种音乐项目，同时也可以通过音乐录音和音乐节目来扩展自己的知名度和职业发展。无论是在古典音乐、流行音乐、爵士乐、民谣音乐或其他音乐领域，音乐演奏家和演唱家都为音乐创作和表演带来了不可或缺的贡献。

插图 10-2 本地演奏家在新山查丽苏菲亚苏丹后歌剧院演奏实况（从左至右）：女高音洪美枫，钢琴家林玉君，长笛演奏家许佑佳，以及竖笛演奏家黄应豪

10.3 音乐治疗师

音乐治疗师的职责包括观察患者，进行评估，决定是否适合进行音乐治疗，并设计治疗计划。他们运用音乐作为一种媒介，帮助改善患者的沟通技巧、人际关系、专注力和情绪控制能力，同时也处理行为问题等。音乐治疗师的工作场所多种多样，包括医疗机构、护理中心、特殊学校、精神病院、收容所、老人院、辅导中心等。

▲插图 10–3 在马来西亚帕金森协会会所进行的音乐治疗活动。研究发现，音乐治疗对延缓帕金森症状以及声音的复建起着正面的作用

这一领域需要广泛的知识和技能，包括音乐史、乐理、音乐基础理论、音乐心理学、心理学、生物学以及音乐治疗等方面的基本知识。此外，音乐治疗师需要掌握钢琴和吉他等乐器的基本伴奏技巧。

成为音乐治疗师这一职业通常需要获得音乐治疗学士学位，完成至少六个月的实习，然后考获音乐治疗师执证。需要注意的是，相关学位必须得到相关协会的认可，如美国音乐治疗协会、英国音乐治疗协会和加拿大音乐治疗协会等。

尽管音乐治疗在我国仍处于新兴阶段，应用范围有限，主要集中在儿童群体上，但它实际上适用于各个年龄段的患者。音乐治疗的普及和了解尚需推广，以便更多人认识其在健康和治疗领域的重要作用。毕业于音乐治疗系的专业人士不仅可以成为音乐治疗师，还可以选择从事讲师、辅导员或社会工作等多样化的职业。

10.4 作曲人

作曲人是音乐领域中的重要角色，他们的工作包括为广告、歌手、电子游戏、电影、电视节目、电台、网站、舞台剧等创作音乐作品。此外，他们还协助进行编曲和音乐制作，并监督歌曲录制的质量，以满足客户的要求。作曲人可以在多种场所工作，包括唱片公司、广告公司、电影公司、电台、电视台、电玩制作公司以及音乐创作工作室等。

这一领域需要广泛的音乐知识和技能，包括作曲、乐理、乐器演奏、音乐史、音乐版权、制作样本歌曲（Demo）。此外，他们还需至少精通一种乐器和音乐制作软件，并紧跟音乐发展趋势，以确保他们的作品具有时代感。

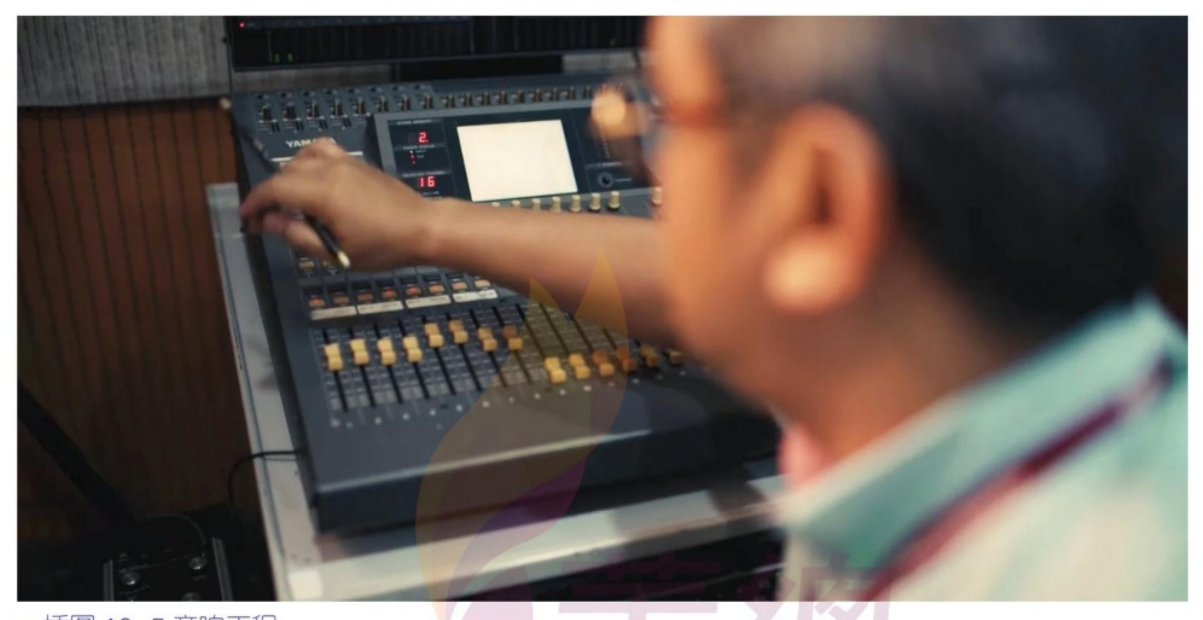
通往作曲人职业的途径包括取得音乐文凭或学士学位，以及拥有深厚的音乐基础，至少精通一种乐器。目前，音乐领域已经呈现多元化发展趋势，本地和海外的作曲人在各个领域都有出色的表现。随着互联网的崛起，作曲人在网络电玩、娱乐网站以及其他平台上也有更多的就业机会；然而，作曲人的成功不仅依赖于经验和技巧，更需要个人的创作能力和天赋。

▾插图 10–4 音乐产业链中重要的角色之一：作曲人与作曲家。图为本地作曲家黄志伟作品音乐会的海报

10.5 音响工程师

音响工程师这一职业主要的工作内容包括制作和处理音乐，关注录音室的设计、多重录音技巧、数字音响、计算机音乐程序，以及音响和唱片的后期制作。此外，音响工程师还需要与客户合作，了解他们的要求，以便创造出最佳音效。

▲插图 10–5 音响工程师在操控录音器材

音响工程师的工作地点多种多样，包括唱片公司、电台、电视台、节目制作公司等。音响工程师可以担任音乐总监、音乐或节目制作人、计算机音乐程序编写员（MIDI Programmer）、音响工程师、播音员等角色。此外，凭借个人音乐技能，他们还可以从事音乐创作、编曲、广告音乐或节目配乐等工作。未来，他们有机会创业，开设个人的音乐制作公司或录音室，为音乐产业贡献才能。

为了胜任这一职业，音响工程师需要具备广泛的知识和技能，包括作曲、乐理、音乐制作、计算机音乐软件应用等方面的基本知识。此外，他们还需精通至少一种乐器，了解音乐的发展趋势，并掌握音响软件和硬件的使用。

通往音响工程师职业的途径，通常包括获得音乐相关的文凭或学士学位，以及建立深厚的音乐基础，并至少精通一种乐器。音响工程师的就业前景广阔，可以在不同领域找到职位，从传统的音乐制作到新兴的数字音乐领域都有机会发展。

10.6 音乐教育工作者

在音乐教育行业，工作内容主要包括教授音乐课程，培养学生的音乐技能和理解能力，以及促进他们的音乐兴趣和才能的发展。音乐教育师可能会在学校、音乐学院、私人音乐学院、音乐营地、社区音乐学校等各种工作场所从事教育工作。他们需要深厚的音乐知识，包括音乐理论、乐器演奏、音乐历史、音乐教育方法等方面的基本知识。通常，音乐教育师需要获得音乐学士或教育学士学位，并可能需要获得音乐教育的特定认证。

▲插图 10-6 巴生光华独中音乐老师上课情景

音乐教育行业的就业前景多样化，毕业生可以成为音乐教师、乐团指挥、合唱团指挥、音乐教育家、音乐课程设计师等，也可以选择继续深造，进一步拓展自己在音乐领域的职业发展机会。

▼插图 10-7 音乐老师正教授乐器演奏

10.7 音乐总监

音乐总监是音乐领域中的关键角色，负责监督音乐制作、音乐会、舞台剧等活动的所有方面，也包括行政工作。他们不仅实际策划音乐专辑、音乐会等项目，还需要考虑市场定位和发展机会，并为音乐团队筹措资金及寻找合作伙伴。此外，音乐总监的职责还包括发掘新人才，为音乐领域的新面孔提供支持和机会。

音乐总监的工作地点多样化，包括工作室、演奏厅、音乐厅、录音室和户外演出场所等。音乐总监需要具备音乐或相关领域的知识，拥有音乐制作和创作领域的工作经验和人际关系，同时具备团队管理和组织能力。

通往音乐总监职业的生涯途径通常包括修读音乐相关课程，然后成为音乐、艺术创作人或制作人，逐渐积累行政和舞台经验以及人脉关系，最终成为音乐总监。音乐领域的就业前景广泛，尤其在国内，虽然新兴歌手和创作人层出不穷，但仍需一个合适的平台和支持，这为音乐总监提供了广阔的发展机会。音乐产业正经历着变革，从传统唱片市场转向多元媒体销售渠道，因此音乐总监的前景更加广阔。

▾插图 10-8 吉隆坡表演艺术中心管弦乐团音乐总监兼指挥李国良先生

10.8 音乐研究员

音乐研究员是专门从事音乐领域研究工作的专业人员，他们的工作内容包括深入研究音乐的各个方面，如音乐理论、历史、文化、表演和创作。这些专家可能会为音乐作品进行分析，探讨音乐在不同文化和历史背景下的影响，研究音乐的社会和心理效应，以及参与音乐领域的创新研究。他们的研究成果通常以学术论文、专业文章、研究报告或书籍的形式发表，以推动音乐知识的进展和传播。

音乐研究员的工作地点多种多样，包括大学和学院的音乐系、音乐研究中心、博物馆、图书馆、文化机构、音乐出版公司以及艺术和文化政策部门。他们需要深厚的音乐知识，包括音乐史、音乐理论、乐器演奏、音乐流派和风格，同时还需要熟悉研究方法和学术写作。通常，音乐研究员会持有音乐学士或更高学位，并可能继续进行博士研究来进一步深化专业知识。

音乐研究员的生涯途径通常涉及音乐学士学位或相关领域的学术背景，然后通过积累研究经验和发表学术作品，来建立自己的声誉。在职业生涯的不同阶段，他们可以选择成为大学教授、独立研究员、音乐学家、音乐历史学家、文化研究人员、音乐出版编辑、民族音乐学家、音乐科学家等。此外，他们还可以参与文化保护项目、策划音乐展览，为音乐产业提供智力支持，以及在文化和艺术政策制定方面发挥关键作用。

音乐研究员的就业前景丰富多样，具体职业道路将根据他们的兴趣和专业方向而定。这工作在促进音乐知识和文化传承方面具有重要意义，因此具备深刻音乐见解的专业人员一直备受欢迎。

在音乐行业的绚烂星空中，这些仅仅只是星星中的一部分，而整个宇宙还有无数未被揭示的音乐奥秘等待我们去探索。无论是音乐学家、民族音乐学家、音乐历史学家，还是音乐科学家，每一个角色都为我们的音乐世界增添了新的色彩和深度。无论你是热衷于音乐的历史、文化，还是被音乐的神奇效应所吸引，音乐行业都提供了无限可能，等待着你的发现与创造。

在这个无穷尽的旋律世界中，还有更多未知的旅程等待着我们去探索，音符的故事永远在延续，而我们只是这无尽乐章中的一小部分。

▲插图 10-9 音乐研究团队正在使用录音器材进行声音数据采集（Data Collection），这项研究主要探讨新冠病（COVID-19）对声音的影响

一、填充题

1. 音乐演奏家或演唱家，需要精通________，理解________和音乐风格，同时具备________。

2. 音乐治疗师的职责包括观察患者、进行评估，决定是否适合进行________，并设计治疗计划。

3. 作曲人这一领域需要广泛的音乐知识和技能，包括作曲、乐理、乐器演奏、音乐史、________、________等。

4. 音响工程师这一职业时，工作内容主要包括制作和处理音乐，关注于录音室的设计、________、数字音响、________，以及音响和唱片的后期制作。

5. 音乐总监职业的生涯途径通常包括修读音乐相关课程，然后成为________或________，逐渐积累行政和舞台经验以及人脉关系，最终成为音乐总监。

音乐发现号

1. 你有想过你自己的未来规划吗？如果你有机会接触或学习音乐，你最想学习的是哪一个领域呢？
2. 除了课文提到的职业之外，你还知道哪些与音乐相关的职业呢？

任务锦囊

1. 把你与音乐相关的未来规划有条理地写下来，并与同学分享你的音乐梦想。
2. 上网查询其它与音乐相关的职业。

Come Together

Haziq Muhyidin 词曲

C
G
13
1 - 3 3 | 3 - 0 3 | 2 - 2 2 | 2 - 0 7 |
not of the times for we shall u - nite break
17
1· 1 3 5 | 5 - 1 7 | 7 - 5 6 | 7 - 0 0 |
free of these con - fines reach as one step as one.
21
1 - - 7 | 1 1 0 5 | 7 - - 6 | 7 7 0 5 |
Come to - ge - ther as one en - dea - vour. For

C
F
Em
G
25
3 - 3 5 | 6 - 1 7 | 7 - 6 5 | 5 - 0 0
we are a part of the same com - mon love.
C
G
29
1 - - 7 | 1 1 0 5 | 7 - - 6 | 7 7 0 5
Come to - ge - ther as one en - dea - vour. For
C
Dm
G
C
33
3 - 3 3 | 4 4 - 4 3 | 2 - 3· 1 | 1 - 0 0
1.
we are the peo - ple of the same kind - ly love.
pp

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 :| 1 - 0 0
Cmaj9
37
2.
love.
8va
mp
f
41
F7
Dm
mp
sempre dolce
45
Am7
G
49
F
Dm

53

Am Dm7 G

p *mf*

58

C D/A Em/B F+/C♯ G/D C/E G

mf *crescendo con espress.*

p

62

D A

1̇ - 1̇ 7 | 1̇ 1̇ 0 5 | 7 - - 6 | 7 7 0 5 |

f Ma - ri ber - sa - ma ber - gan - ding ba - hu 用

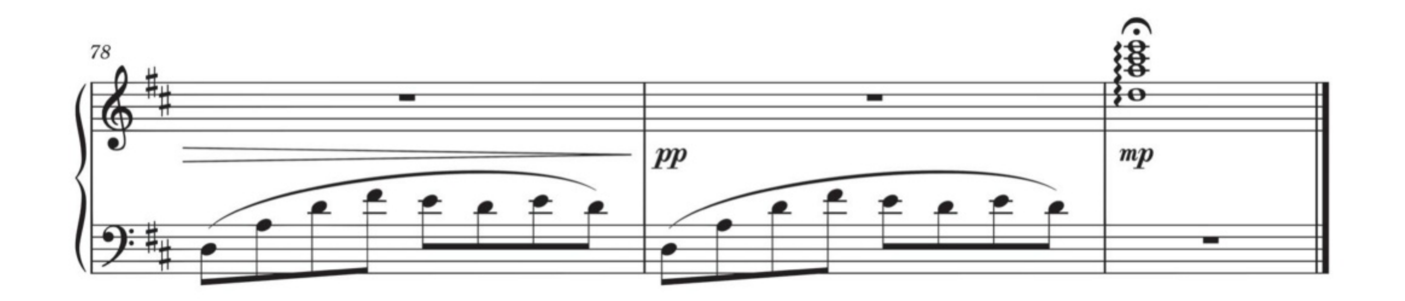
f

音乐档案库

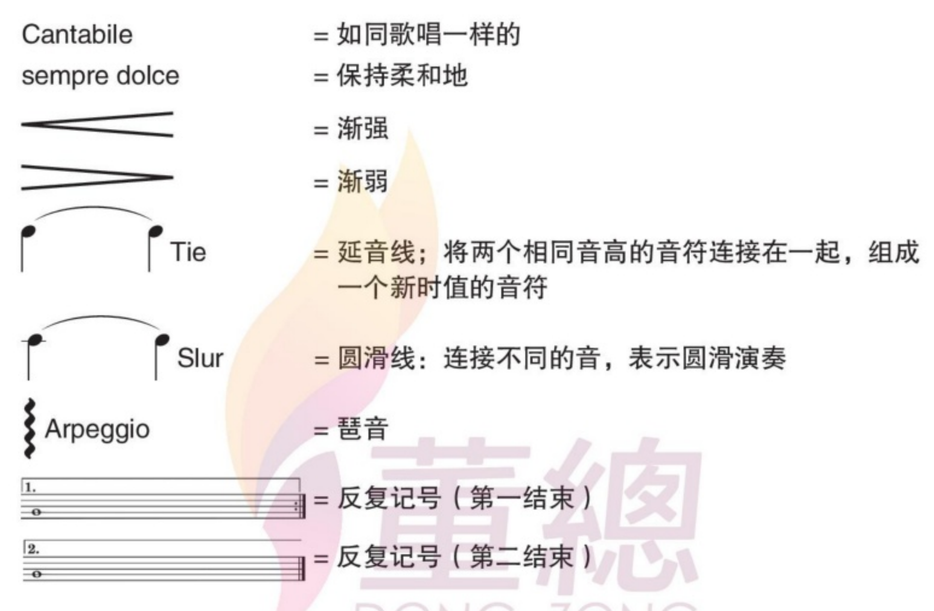
Come Together 是一首为了公益活动而创作的歌曲。最初，它的创作初衷是为了让低收入群体的孩子拥有上音乐课的机会。然而，在疫情时代，这首歌曲的意义得到了进一步的延伸。在当时的线上公益活动中，参与者纷纷演唱这首歌曲，旨在缓解疫情带来的疲劳感。随着活动的推进，这首歌曲的歌词也经历了丰富的变化，由最初的纯英文歌词，后来参与者也为它填上了马来文和中文的歌词，为歌曲赋予了多元化的色彩。

D G F A
3 - 3 5 | 6 6 1 7 | 7 7 6 5 | 5 - 0 0 |
66
我 们 的 关 怀 传 送 温 暖 与 祝 福。
D A
1 - - 7 | 1 1 0 5 | 7 - - 6 | 7 7 0 5 |
70
Come to - ge - ther love one a - no - ther For
D Em A D
3 - 3 3 | 4 4 - 4 3 | 2 - 3· 1 | 1 - 0 0 |
74
we are the peo - ple of the same kind - ly love.
pp
poco rall.

音乐小词典

Cantabile = 如同歌唱一样的

sempre dolce = 保持柔和地

= 渐强

= 渐弱

Tie = 延音线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏

Arpeggio = 琶音

= 反复记号（第一结束）

= 反复记号（第二结束）

单元 11

西洋乐史走一回

▲插图 11-1 戴欧尼修斯与奥洛斯管

11.1　古希腊与古罗马

过去几千年的西方音乐与整个西方历史、文化、政治和宗教的发展有着密切的关系，而有关现存的史料可追溯到古希腊（约公元前12世纪）与古罗马（公元前8世纪）。古希腊的音乐就已经有圣与俗之分，并且各有代表的人物与乐器：希腊神话中的光明与文艺之神阿波罗（Apollo）的乐器是七弦的里拉琴（Lyre），而酒与情欲之神戴欧尼修斯（Dionysus）则以奥洛斯管（Aulos）相伴。早期西方哲学家柏拉图（Plato）与亚里士多德（Aristotle）极其重视音乐教育，认为音乐对人性和社会有非常关键的影响。古希腊时期已经有基本的乐理系统，主要针对音程（Interval）与音阶（Scale），没有和声（Harmony）的记载，而节奏主要是根据诗词的韵律而定。

西洋古典音乐和我们的生活有什么关系呢？

11.2　中世纪

公元后西方音乐的发展和基督教息息相关。《圣经》中的《诗篇》是早期教会音乐的主要体裁，而唱颂的方式一般是以无伴奏单旋律为主，统称素歌（Chant），好几百年都以口传的方式教导与传承。后来为了统一罗马帝国与其教会，在8世纪左右出现了格雷果素歌（Gregorian Chant），共有八种调式（Modes），但依然以口传为主。

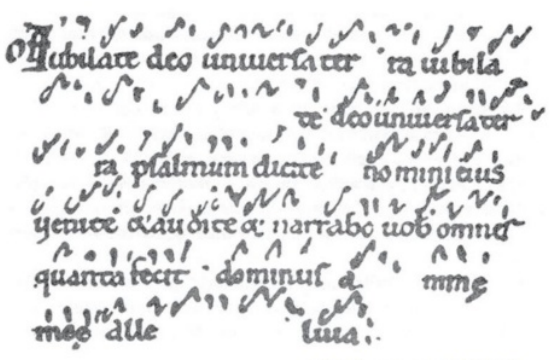
圭多

（991–1033）

900
中世纪

格雷果素歌　唱名

▲插图 11-2 纽姆谱

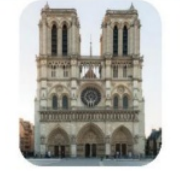
现存文献显示，在9世纪左右开始出现如今统称的纽姆谱（Neume），即在歌词上方略点出旋律的起伏或长短作为提醒记号，但由于未能指出特定的音程而不能用于初次视唱。10至11世纪（901 – 1100）的手稿中开始出现了一些贯穿纽姆谱并且标上了音名的横线，后来发展成为了今日国际通用的五线谱（Staff）。11世纪（1001 – 1100）的修道士和音乐家**圭多**（Guido d'Arezzo，约991 / 992 – 1033）不但借着五线谱以普及视唱，还通过一首圣诗研发了唱名（Solfege），促使了大调（Major）与小调（Minor）音阶的发展。

中世纪的教会音乐也影响了当时的通俗音乐。比如11至13世纪（1001 – 1300）法国南部游吟诗人（Troubadours）的歌曲，它们源自教会的拉丁歌（Versus）和康都曲（Conductus）。另外有流浪学生诗人所唱有关宗教、道德伦理或是以各种世俗题材为主的讽刺歌（Goliard Songs），还有歌颂英雄事迹的歌曲（Chanson de geste）。13世纪（1201 – 1300）也出现了由宫廷或城市专聘的职业音乐家（Minstrel），他们还成立了公会（Guild）来保障自己的权益。12至14世纪（1101 – 1400），德国也盛行骑士游吟诗人（Minnesinger）。文献显示中世纪的音乐主要以声乐作品为主，但歌谱中没有显示所使用的乐器，因此推测乐器多以即兴或伴奏的形式被使用。

想一想

世界历史和文明的发展与我们今天的日常起居和生活方式是紧紧相连的，音乐在其中又扮演了怎么样的角色？

法国巴黎的圣母院

列欧宁

（1135–1201）

佩罗定

（1160–1240）

游吟诗人

1100　　1200

复音音乐开始

▲插图 11-3 巴黎圣母院

教会中的音乐随之也在原来单声部素歌的基础上逐渐地加上第二或更多声部，开始了复音音乐（Organum/Polyphony）的创作。法国巴黎的圣母院（Notre Dame in Paris）于 12 至 13 世纪（1101－1300）间，两位师徒作曲家**列欧宁**（Léonin，1135－1201）和**佩罗定**（Pérotin，1160－1240）对复音音乐的创作贡献尤其显著。这种多声部的创作促成了经文歌（Motet）的发展。早期的经文歌由两至三声部组成，其中一部是借用某首素歌作为固定旋律，亦称定曲调（Cantus Firmus），然后在其基础上创作和声或副旋律，并配上新的歌词。经文歌皆可以唱或奏，也可以两者兼顾。一些作曲家在为副旋律配上歌词时，会选用与定旋律素歌的内容产生双关或交叉引用的诗词，使作品无论在音乐或内容上有更多层的意义。后来经文歌的创作形式也盛行于通俗音乐创作中。其中一位最杰出的经文歌作曲家是**纪尧姆·迪飞**（Guillaume Dufay，1397－1474）。巴黎圣母院的作曲家还有另外一项非常重要的贡献，那就是自古希腊以来，首次研发了有系统的节奏型（Rhythmic Modes）。节奏型式到了 14 世纪（1301－1400）发展成为定量记谱法（Mensural Notation），为了更仔细地将节奏与其写法归类，启用了最早期的拍子记号（Time Signature）。这段时期统称为新艺术时期（Ars Nova），以**纪尧姆·德·马肖**（Guillaume Machaut，约1300－1377）为代表。除了原有的经文歌，新艺术时期有一种新的多声部曲目类型：香颂（Chanson）。这是以带歌词的高音旋律为主的作品，然后再配上一至三部无词的低音。香颂的创作程序和经文歌完全相反，而且体裁一般是通俗的情歌。

西洋古典音乐的起源与歌唱是离不开的，其中大部分的声乐或是器乐作品都和人的气息有关。音乐是时间的艺术，是看不见、摸不着、吃不了的，但一部作品却能影响一个人的心情和思维。请仔细听听古典音乐几部作品的片段，并想一想音乐中的各种声量、音频、节奏、和声、配乐和结构等等在听觉和感觉上产生怎样的效果。

马肖

（1300–1377）

1300
新艺术时期

拍子记号的发现
第一部完整常规弥撒曲

11.3 文艺复兴

15 至 16 世纪（1401 – 1600）在西洋音乐的发展历史中统称为文艺复兴时期（Renaissance）。这个时期的艺术主要受人文主义（Humanism）的影响，在原有基督教背景与文化的基础上，通过教育普及提升人的素质，强调人的理智、尊严以及价值，并重视古典文化的研究与传承，因此也再次掀起学习希腊与拉丁古典文学的热潮。

▾插图 11–4 迪飞与班舒尔

▴插图 11–5 加布列里的工作场所：威尼斯圣马可教堂

文艺复兴时期的人文主义影响了教育和文化领域，不仅在大教堂内，各地的宫廷也开始设立自己的小教堂（Court Chapels），专聘音乐家或作曲家，成为了赞助与维持西洋音乐发展的重要场所。此外，欧洲各地的作曲家也开始四处遨游交流，促成了国际音乐风格。其中影响最深远的，是**约翰・邓斯泰伯**（John Dunstable，约1385 – 1453）将“英国风”（Contenance Angloise）—— 即我们耳朵今天所熟悉的以三度和六度音程为主的和音 —— 带入了欧洲大陆，影响了世世代代的作曲家。文艺复兴初期两位最重要的作曲家是上面已提的纪尧姆・迪飞，还有他的同事**班舒尔**（Binchois，约 1400 – 1460），两位都深受邓斯泰伯的影响。除了原有的经文歌和香颂等曲式，在文艺复兴时期发展的最蓬勃的是弥撒曲，最具代表性的作曲家是**若斯坎**（Josquin des Prez，约 1450 – 1521）。到了 16 世纪（1501 – 1600），意大利

迪飞

（1397–1474）

班舒尔

（1400–1460）

若斯坎

（1450–1521）

1400　　1500

文艺复兴

经文歌
“英国风”之兴起

意大利牧歌
绘词法

想一想

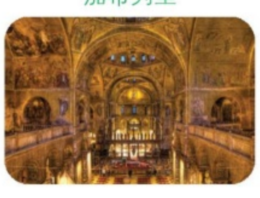
西洋古典音乐中有很多作品都在向人“说话”，作曲家和演奏家们都在传达一些信息。请问作曲家或演奏家们是如何通过音乐的艺术表达他们的理念？

盛行一种叫“牧歌”（Madrigals）的曲式。它和之前始于法国的经文歌和香颂一样，属于复音音乐，体裁多环绕于爱情，使用贯穿式（Through–composed）的创作手法，即不作任何重复，自由地以不同的旋律和和声处理全诗各节。因此，这时期像**阿德里安·威拉尔特**（Adrian Willaert，1490 – 1562）以及**卡洛·哲苏阿尔斗**（Carlo Gesualdo，1566 – 1613）等作曲家都非常注重使用绘词法（Word–painting），即用音乐元素生动地展现一个词或一个句子的意思。无论是教会或是通俗音乐，复音音乐在文艺复兴时期发展到前所未有的地步，在意大利威尼斯（Venice）甚至出现了以**舟万尼·加布列里**（Giovanni Gabrieli，约1554–1612）为代表的十几二十声部的复合唱风格（Polychoral Style）作品，还有英国作曲家**托马斯·塔利斯**（Thomas Tallis，1505 – 1585）也创作了四十声部的《寄望于主》（Spem in alium）。

11.4 巴洛克时期

到了17 世纪（1601 – 1700）初期，有些人开始认为复音音乐过于复杂，失去了清楚传递歌词的意义，并推崇回到古时候单旋律式的独唱以使作品的表达更具有个人化的戏剧性。这个想法后来成就了歌剧（Opera）的研发，西洋音乐历史也同时

威尼斯圣可可教堂
加布列里

1600

复合唱风格

迈入为期约 150 年（1600 – 1750）的巴洛克时期（Baroque）。介于文艺复兴与巴洛克时期之间的其中一位作曲家是意大利的**克劳迪奥·蒙特威尔第**（Claudio Monteverdi，1567 – 1643）。他是创作意大利歌剧的先锋，其创作包含了旧式的复音音乐及新式的以独唱为主的作品。这两大类的曲风在巴洛克时期的教会和通俗音乐界，持续不断地发展。在意大利，另一种比歌剧小型，一样有乐器伴奏的独唱作品是清唱剧（Cantata）。“清”指的是只唱不演，而纯器乐作品一般称为奏鸣曲（Sonata）。意大利著名的清唱剧作曲家有**芭芭拉·史特罗齐**（Barbara Strozzi，1619 – 1677）和**亚历山德罗·斯卡拉蒂**（Alessandro Scarlatti，1660 – 1725），而器乐作曲家代表有**阿尔坎杰罗·柯雷里**（Arcangelo Corelli，1653 – 1713），还有在威尼斯孤儿院带领少女乐团成名的**安东尼奥·维瓦尔第**（Antonio Vivaldi，1678 – 1741）。在法国，**詹·菲利普·拉莫**（Jean–Philippe Rameau，1683 – 1764）于1722 年出版了一本在音乐史上重要和影响深远的乐理论文《和声学》。

▲插图 11–6 蒙特威尔第

▲插图 11–7 首部在马来西亚建造的大键琴

文艺复兴时期宫廷专聘音乐家的习俗在巴洛克时期继续盛行，其中最重要的赞助人之一是在法国自称为“太阳神”（如古希腊神话中的阿波罗神）的路易十四。除了鼎力支持音乐，也热衷于绘画、舞蹈、文学、科学与建筑，对罗浮宫和凡尔赛宫作

蒙特威尔第

（1507–1643）

吕利

（1632–1687）

维瓦尔第

（1678–1741）

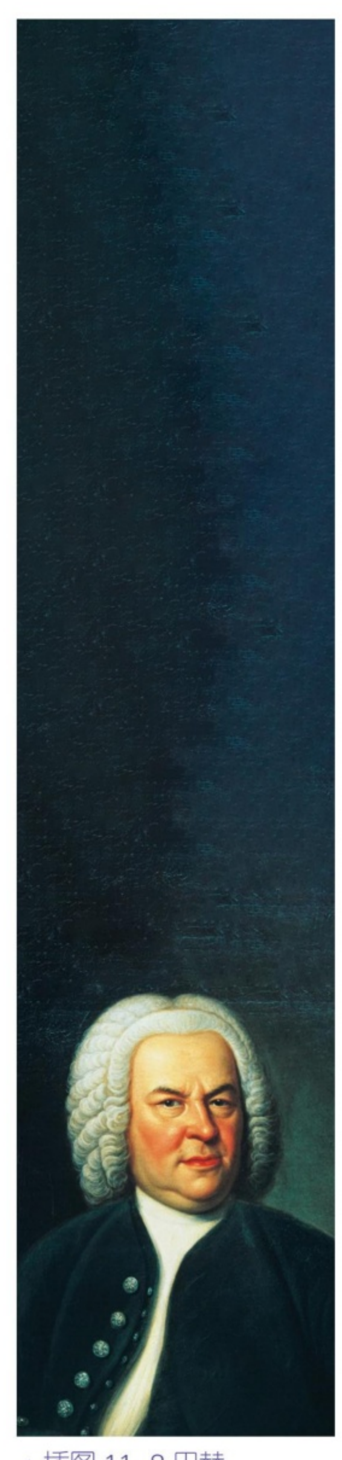
1600
巴洛克

意大利歌剧兴起

意大利式协奏曲

法国巴洛克风兴起
巴洛克舞曲

出了巨大的贡献。他所雇佣的，来自意大利的音乐家**乔万尼·巴蒂斯塔·吕利**（Jean–Baptiste Lully，1632 – 1687），为法国歌剧、芭蕾和器乐作品接下来的发展奠定了重要的基础。而在德国，几乎每个主要的城镇都有当地政府聘用的乐师（Stadtpfeifer），除了有为当地各种仪式或庆典提供音乐的特权，还有在城门上守卫的责任。**约翰·瑟巴斯蒂安·巴赫**（Johann Sebastian Bach，1685 – 1750）有好多位家族成员都曾担任城镇乐师。巴赫虽然一生不曾离开德国，且大部份时间都专注于教会音乐，但他的作品涵盖了当时期所有的曲式，作品涵括中世纪、文艺复兴以及巴洛克时期最盛行的曲风。他现存作品有一千多部，每部都被公认为大师级的杰作，几乎所有后世的作曲家都深受他的影响，因此被誉为“音乐之父”。和巴赫同时期另一位重要的德国音乐家是**乔治·弗里德里希·韩德尔**（George Frederic Handel，1685 – 1759）。他和巴赫的事业经历迥然有异，一生周游列国并专注于创作歌剧，先从德国到意大利，后来继续在英国发展，并且推广了神剧（Oratorio）的演出。巴洛克音乐除了诞生了严谨的对位音乐（Contrapuntal），同时衍生了即兴表演（Improvisation）。“即”是指表演者在演出时会以乐谱为基础加上装饰音（Ornaments），这样一来，每次演出同一作品时，表演者不仅能够给予观众新鲜感，还能突显个人的音乐技巧与风格。早期意大利歌剧的主角多半是阉人男高音（Castrato），他们在变声之前施行阉割手术，使

▲插图 11–8 巴赫

巴赫

（1685–1750）

韩德尔

（1685–1759）

1700

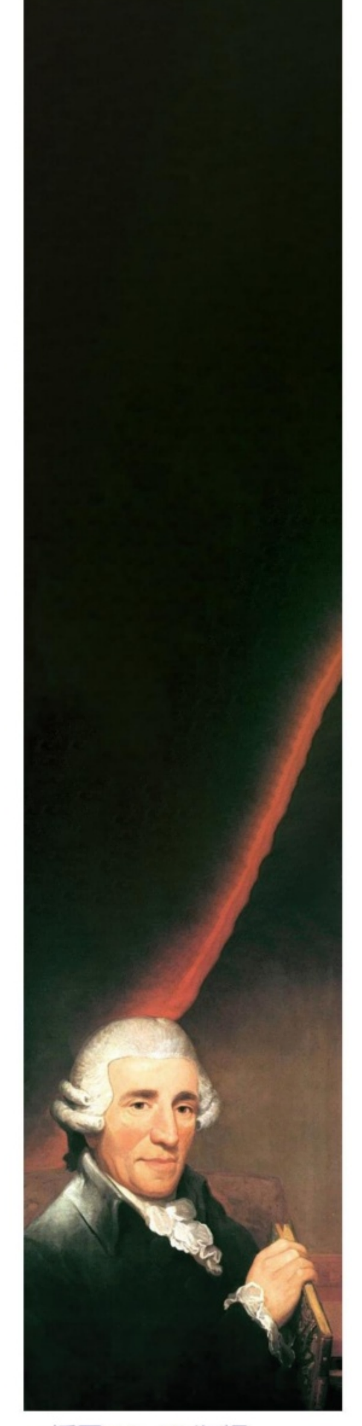
教会清唱剧

英国神剧的兴起
钢琴的发明
大众音乐会的普及

嗓音永远保持清冽。体内特殊的荷尔蒙变化使他们唱歌的音域宽广又灵活有力，其独特音色与歌唱技巧相结合，能演唱高难度的乐章，深受大众欢迎。另外一项巴洛克时期重要的音乐特征是通奏低音（Basso Continuo），它是促成所有乐章从头到尾低音与和音的“骨架”，也是作曲家创作的基础。通奏低音指弦乐器（如大/低音提琴）或低音木管乐器（低音管）所负责奏出的低音旋律，配上大键琴（Harpsichord）、管风琴（Organ）或是鲁特琴（Lute），根据数字低音（Figured Bass）即兴弹奏的和声进行。

11.5 古典时期

18世纪（1701－1800）的欧洲进入了“启蒙运动”的时代，继文艺复兴后另一次的理性和人类自我觉醒运动。音乐活动继续获得宫廷、政府和教会的赞助，并开始盛行于中产阶级，随之业余音乐爱好者与民众音乐会日益频增。1750年至1820年统称为古典时期（Classical Period），主要有“优雅风格”（Galant），即指几个简短自由的旋律组成的乐句，配上简单的和声，也有以节奏紧凑、半音体系（Chromaticism）以及突变和音的“易感/真情风格”（Empfindsamer stil），两者皆有别于巴洛克的对位曲风。古典时期两位最具代表性的是被誉为“交响曲与四重奏之父”的奥地利作曲家**约瑟夫·海顿**（Joseph Haydn，1732－1809）和德国作曲家音乐

▲插图 11-10 海顿

海顿

（1732–1809）

莫扎特

（1756–1791）

1750

古典时期

交响曲、四重奏与钢琴奏鸣曲的兴起

▲插图 11-9 莫扎特

神童沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756－1791）。海顿几乎一生都在宫廷内担任乐师，创作了104部交响曲和68部四重奏，也因产量较高而设定了这两种曲式的标准。他的晚辈与好友莫扎特创作了交响曲和各种室内音乐以及歌剧，其中最知名的有由意大利诗人洛伦佐·达·彭特（Lorenzo Da Ponte，1749－1838）作词的三部歌剧和德国歌剧《魔笛》。由于钢琴逐渐普及并取代了巴洛克时期盛行的大键琴，古典时期作曲家也开始创作大量的钢琴作品，以独奏式的奏鸣曲和有乐团伴奏的协奏曲（Concerto）为主，并常使用阿贝提低音（Alberti Bass）。

▼插图 11-11 贝多芬

11.6 浪漫时期

18世纪（1701－1800）末的法国大革命和19世纪（1801－1900）初的工业革命对欧洲有着巨大的影响，当代各种艺术作品也反映了革命的思想和精神。德国作曲家路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770－1827）崎岖的人生经历和他的音乐作品都呈现出强烈的革命英雄形象。他所写的九部交响曲成为了后世作曲家的创作典范，更在最后一部的第四乐章史无前例地注入了独唱和合唱，突破了交响曲纯器乐的传统。也许是因为耳鸣的关系，他的晚期作品高度倾向于巴洛

贝多芬

（1770–1827）

舒伯特与克拉拉舒曼

（1797–1828）

孟德尔颂

（1809–1847）

1820
浪漫时期

德国艺术歌曲/联篇歌曲的兴起

巴赫/古乐复兴运动

克时期的对位手法。他的葬礼有超过一万人出席，知名度至今依然享誉全世界。

19 世纪（1801 – 1900）上半叶的欧洲社会中，个人主义不断增强，而音乐也迈入浪漫时期，一般被公认为 1820至 1900 年。所谓“浪漫”指的不仅是爱情，而是崇尚想像、感性、自由，以及重视内在情感的传达。这种思想清楚地反映在奥地利作曲家**法兰兹・舒伯特**（Franz Schubert，1797 – 1828）以及德国作曲家**罗伯特・舒曼**（Robert Schumann，1810 – 1856）的作品中，包括了为独唱和钢琴而写的艺术歌曲（Lieder）和多首歌曲组成的联篇歌曲（Song Cycle）。除了这两位作曲家，**约翰内斯・布拉姆斯**（Johannes Brahms，1833 – 1897）和**费力斯・孟德尔颂**（Felix Mendelssohn，1809 – 1847）继续创作各类交响曲、室内乐和钢琴作品，而波兰音乐家**弗里德里克・肖邦**（Fryderyk Chopin，1810 – 1849）以及匈牙利音乐家**弗朗茨・李斯特**（Franz Liszt，1811 – 1886）主要创作钢琴演奏作品，在作品中展现了各自的民族风，并且成为后世钢琴家们的必弹曲目。这个时期的作曲家们除了演奏自己的作品，也开始演奏已故作曲家的作品，掀起了至今在全世界依然蔓延着的古乐复兴运动的热潮。例如，巴赫的作品也是通过孟德尔颂在古乐复兴中重演后才闻名于世。而同时期，歌剧继续在意大利蓬勃

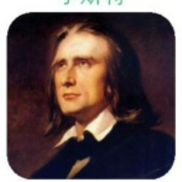

▲插图 11–12 李斯特

瓦格纳

（1813–1883）

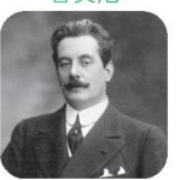
肖邦

（1810–1849）

李斯特

（1811–1886）

布拉姆斯

（1833–1897）

普契尼

（1858–1924）

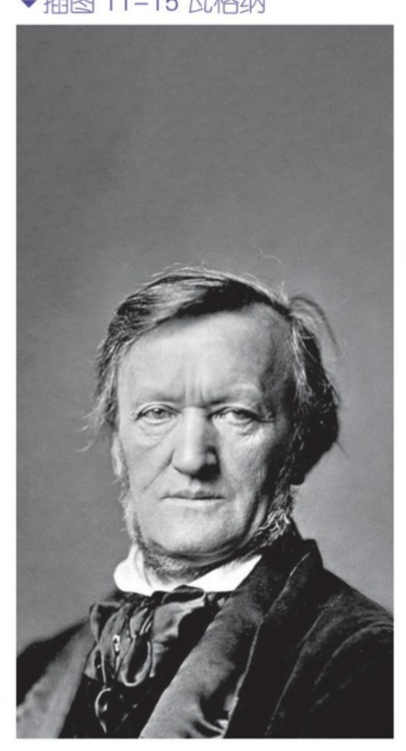
浪漫时期钢琴作品发展巅峰　　意大利歌剧发展巅峰与结束

▲插图 11–13 马来西亚歌剧社演出普契尼的歌剧

发展，其中最著名的包括**焦阿基诺·罗西尼**（Gioachino Rossini，1792–1868）和**葛塔诺·董尼采第**（Gaetano Donizetti，1797–1848），还有后期的**朱塞佩·威尔第**（Giuseppe Verdi，1813–1901）和写实派的**贾科莫·普契尼**（Giacomo Puccini，1858–1924）。俄罗斯于19世纪（1801–1900）继续推广民主主义，同时与西欧文化接轨。其中最具代表性的是**彼得·柴可夫斯基**（Piotr Il'yich Tchaikovsky，1840–1893）所写的芭蕾作品。

▼插图 11–15 瓦格纳

11.7 二十世纪以后

西洋音乐发展到20世纪（1901–2000）是多元多样、风格层出不穷的状态。在德国，**古斯塔夫·马勒**（Gustav Mahler，1860–1911）的大型交响曲以及**理查德·瓦格纳**（Richard Wagner，1813–1883）的大型歌剧，无论是幅度、时长、人数或是乐器配置等已经达到非常大的规模。继他们俩之后，自称为“第二维也纳乐派”（Second Viennese School）的作曲家**阿诺·荀伯格**（Arnold Schönberg，1874–1951）以及他的学徒所写的都是短作品，进而创作了无调性音乐（Atonal Music），脱离了之前几百年的调性和声（Tonal Harmony）。另

马勒

（1860–1911）

德彪西

（1862–1918）

1900
二十世纪

法国印象派音乐
爵士乐
蓝调

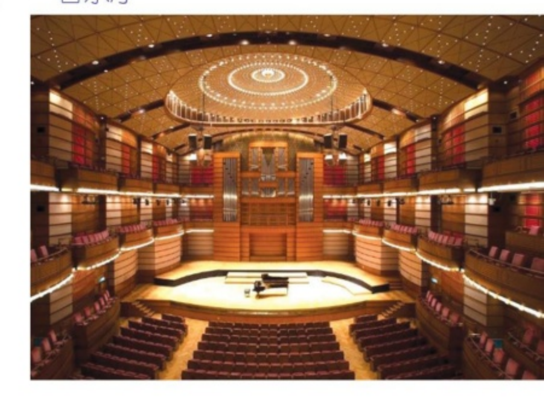
德国交响曲与歌剧的巅峰与结束

外，十二音技法（Twelve－tone Technique）还有后来的序列音乐（Serialism）都是同一时期研发的。法国的印象派主义作曲家**克洛德·德彪西**（Claude Debussy，1862－1918）以五声音阶（Pentatonic Scale）、全音音阶（Whole Tone Scale）以及别具一格的和声等音乐元素尝试突破传统。后来两次的世界大战也促使了新国民乐派的诞生和战争作品的出现，例如**本杰明·布里顿**（Benjamin Britten，1913－1976）的大型《战争安魂曲》还有**奥立佛·梅湘**（Olivier Messiaen，1908－1992）的《末世四重奏》等作品。另外一种对战争的回应就是琳琅满目的前卫创作（Avant–Garde），例如各种不和谐音和实验主义，到后现代的极简主义（Minimalism）和各种电子音乐。与此同时，也有很多作曲家推崇“新古典主义”（Neoclassicism），主张回归“普工实用”和声技巧，结合了新与旧的创作风格。其中包括俄罗斯作曲家**史特拉汶斯基**（Igor Stravinsky，1882－1971）以及**谢尔盖·普罗高菲夫**（Sergei Prokofiev，1891－1953）。美国也兴起了以黑人音乐家为主，并结合西班牙和法国流派的蓝调（Blues）和爵士音乐（Jazz）。此外，除了传统歌剧的演出，各种百老汇音乐剧（Broadway Musicals）也开始盛行，而电影音乐（Film Music）也逐渐频密地回响于音乐厅中。

西洋古典音乐中有许多经典的作品已经有好几百年甚至是好几千年的历史，但是当中的一些元素和信息今天仍然是和我们一派相连，并深深地感动着我们。在众多西洋古典音乐中寻找与痛苦、迷茫、怒气、战争、死亡、和平、盼望、关爱、恋爱和公义等有关的作品或乐章，想想这些音乐和我们21世纪人类在日常生活的经历有什么关系。

▾插图 11–14 马来西亚国油音乐厅

荀伯格

（1874–1951）

史特拉汶斯基

（1882–1971）

梅湘

（1908–1992）

无调性音乐
十二音技法
序列音乐

新古典主义
极简主义

在了解各个时代音乐发展史后，同学们是否有冲动去聆听他们的作品呢？让我们一起欣赏各个时代的音乐作曲家所创作的音乐作品。同学们可以根据以下图表参考，找到自己感兴趣的作品并开始聆听。

年代	西洋古典音乐作曲家	其代表作
文艺复兴时期	若斯坎·德普雷 Josquin de Prez	《圣母颂》
	帕莱斯特里纳 Palestrina	《如鹿渴慕溪水》Sicut cervus
巴洛克时期	韦瓦第 Vivaldi	《四季》小提琴协奏曲The Four Seasons
	巴赫 Bach	大提琴组曲、小提琴组曲、管弦乐团组曲、《布兰登堡协奏曲》Brandenburg Concertos、《圣马太受难曲》St. Matthew Passion、《哥德堡变奏曲》Goldberg Variations
	韩德尔 Handel	《水上音乐》Water Music、《皇家烟火》Music for the Royal Fireworks、《弥赛亚》Messiah
古典时期	海顿 Haydn	第四十五部交响曲《告别》Farewell Symphony、第九十四部交响曲《惊喜》Surprise Symphony、弦乐四重奏第七十六部《皇帝》Emperor、《创世记》The Creation
	莫扎特 Mozart	弦乐小夜曲Eine kleine Nachtmusik、第四十一部交响曲《木星》Jupiter Symphony、《魔笛》The Magic Flute、《安魂曲》Requiem
	贝多芬 Beethoven	C小调钢琴奏鸣曲《悲怆》Pathetique Sonata、第五部交响曲《命运》、第九部交响曲《合唱》、第五部钢琴协奏曲《皇帝》Emperor
浪漫时期	舒伯特 Schubert	《冬之旅》Winterreisse、《纺车旁的葛丽卿》Gretchen am Spinnrade、《鳟鱼》五重奏Die Forelle
	孟德尔颂 Mendelssohn	第四部交响曲《意大利》Italian Symphony、《仲夏夜之梦》A Midsummer Night's Dream、《无言之歌》Songs without words
	舒曼 Schumann	《诗人之恋》Dichteliebe、A小调钢琴协奏曲
	肖邦 Chopin	夜曲Nocturne、练习曲Etudes、诙谐曲Scherzo、叙事曲Ballade
	李斯特 Liszt	《匈牙利狂想曲》、《钟》、《爱之梦》
	瓦格纳 Wagner	《尼贝隆指环》、《崔斯坦与伊索德》
	圣桑 Saint-Saens	《动物狂欢节》、第三部交响曲《管风琴》
	柴可夫斯基 Tchaikovsky	小提琴协奏曲、钢琴协奏曲、《天鹅湖》、《睡美人》
	普契尼 Puccini	《杜兰朵》、《蝴蝶夫人》、《波希米亚人》
	马勒 Mahler	第二交响曲《复活》、第八交响曲《千人》、《大地之歌》
二十世纪或现代	德彪西 Debussy	《月光》Claire de lune、《牧神午后序曲》、《大海》La Mer
	勋伯格 Schönberg	《期待》Erwartung、《月光小丑》Pierrot lunaire
	史特拉汶斯基 Stravinsky	《春之祭》The Rite of Spring、《火鸟》、《诗篇交响曲》
	浦罗高菲夫 Prokofiev	《彼得与狼》、《罗密欧与朱丽叶》、《灰姑娘》
	盖希文 Gershwin	《蓝色狂想曲》、《一个美国人在巴黎》、《夏季里》

▲图表 11-1西洋古典音乐作曲家与其代表作

音乐小活动

活动（一）：视听分析

1. 聆听韦瓦第的《四季》小提琴协奏曲，并且仔细阅读构成这部协奏曲的诗歌，然后分析韦瓦第如何通过乐声来描绘诗中的意境。

2. 聆听海顿《创世记》中的两首男低音宣叙调：
   a. And God made the firmament
   b. At once Earth opens her womb
   然后讨论海顿如何用音乐描绘歌词中所提到各种的气候与动物种类。

3. 聆听马勒的《大地之歌》，然后尝试回答以下的问题：
   a. 这部作品与马勒个人的生命经历有什么关系？
   b. 这部作品的歌词来源是什么？
   c. 马勒如何用音乐描绘歌词的意境？例如：
      i. 在第五乐章，马勒如何描绘歌词中的小鸟？
      ii. 马勒在第六乐章中用了什么乐器描绘歌词中主角的鲁特琴？在接近尾声的部分，马勒如何用音乐表现“ewig”（德文：永远）这个词？

4. 聆听海顿第九十四部交响曲第二乐章，看看是否听得出为何这部交响曲被命名为《惊喜》。

5. 聆听史特拉文斯基的芭蕾舞曲《春之祭》以及柴可夫斯基的芭蕾舞曲《天鹅湖》，比较两部作品的不同之处，并找出为何《春之祭》的首演引起了一场轰动。

活动（二）：认识西洋古典音乐在我国的发展

1. 在网上找出马来西亚与西洋古典音乐有关的团体，理解各团体所专注于推广的音乐，以及他们的缘起、宗旨、运营理念、活动项目等，并写下各个团体的相同与不同之处。若有机会，也能尝试访问各团体的代表。以下建议几个团体：
   a. 吉隆坡歌剧社（Kuala Lumpur City Opera）
   b. 吉隆坡表演艺术中心管弦乐团（KLPAC Orchestra）
   c. 吉隆坡表演艺术中心管乐团（KLPAC Symphonic Band）
   d. 马来西亚爱乐乐团（Malaysia Philharmonic Orchestra）
   e. 马来西亚巴赫节（Bachfest Malaysia）
   f. 威克音乐人（Wicked Music People）
   g. 其他

2. 访问马来西亚从事西洋古典音乐的音乐家，了解他们的心路历程以及他们目前的专业活动和生活，然后尝试分析音乐家们和其它行业人士的相同和不同点。

将来未知行踪

巴赫 作曲
陈子虔博士 译配

音乐小词典

= 延长记号

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏。

音乐档案库

《将来未知行踪》是一首德文众赞曲（chorale），出自约翰・瑟巴斯蒂安・巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685–1750）于1727年所创作的《圣马太受难曲》 St. Matthew Passion ，歌词作者是保罗・格哈特（Paul Gerhardt, 1607–1676），旋律作者是汉斯・李奥・哈斯勒（Hans Leo Hassler, 1564–1612）。无论在德国或是世界各地，这都是一首家喻户晓的诗歌。 2020年3月18日，正当新冠疫情开始袭击全世界之时，马来西亚巴赫节以这首诗歌在 YouTube 推出了疫情中全球第一部虚拟演出（Virtual Performance）影片，感动了全球成千上万的人，也成为了许多国外的音乐团体后来制作虚拟表演的典范。

鳟鱼

舒伯特 作曲
舒巴尔 作词
金帆 译配

dim.

p

0 0 5 | 1 1 3 3 |

明 亮 的 小 河
那 渔 夫 带 着

pp

p

1 5 5 | 5· 5 2 1 7 6 | 5 0 5 | 1 1 3 3 |

里 面 有 一 条 小 鳟 鱼 快 活 地 游 来
钓 竿 也 站 在 河 岸 旁， 冷 酷 地 看 着

sim.

12
游去，像箭儿一样。我站在小河
河水，想把鱼儿钓上。我暗中这样
16
岸上静静地朝它望，在清清的河水
期望只要河水清人亮，他别想用那
20
里面它游得多欢畅。在清清的河水
钓钩把小鱼钓上，他别想用那

里 面 它 游 得 多 欢 畅。
钓 钩 把 小 鱼 钩 上。

dim.

pp

《鳟鱼》不同调性版本的乐谱哦！

Poco moderator = 稍活泼
dim. = 渐弱
Accent = 加强音
Arpeggio = 琶音

音乐档案库

《鳟鱼》是奥地利（Austria）作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert，1797–2828）在1817年为钢琴和独唱所写的一首德国艺术歌曲（Lied）。歌词取自克里斯蒂安·弗里德里希·丹尼尔·舒巴特（Christian Friedrich Daniel Schubart，1739–1797）的诗词。这首诗的内容表面上看起来是在讲述渔夫捕捉鳟鱼的故事，但原文的最后一节是作品的中心思想：告诫少女不要上了男人的当。舒伯特在编曲时将最后这节歌词省略了，让男女老少都适合唱这首歌。这首歌后来非常受欢迎，以致舒伯特另外创作了《鳟鱼五重奏》*Trout Quintet* (D. 667) 。

《星夜》

董總
DONG ZONG

单元 12

遥望中华乐之景

12.1 中国音乐

中国音乐源远流长，包含着悠久的历史和独特的文化背景。中国各族人民的民歌反映出了人们生活与劳动的景象。中国的器乐和音乐故事之间有着密不可分的关系。这些经典的器乐作品中蕴含着深刻的哲学，这些音乐故事也影响着作品的演奏和表达。此外，中国戏曲是中国传统文化中的一种表演艺术形式，经过不同朝代和地区的演变和发展，形成了多个地方特色鲜明的剧种与流派。

此单元将以三大音乐类别：民歌、器乐以及戏曲，为同学们解码中国音乐的奥秘。

12.2 民歌

中国是个多民族的国家，共有56个民族。民歌是一种传统的民间音乐形式，由普通民众自发创作、演唱和流传，这些歌曲反映了中国各族人民的生活、情感、习俗和风土人情。常见的中国民歌体裁有劳动号子、山歌和小调。

12.2.1 号子

劳动号子产生于劳动之中，用于指挥劳动，使劳动动作协调统一，常采用简单重复的旋律。节奏强烈，声音嘹亮，演唱方式为**一人领唱，众人和之**。号子的代表作有《川江船工号子》、《打夯号子》、《打麦歌》等作品。

▸插图 12–1 中国国家级别非物质文化遗产《川江号子》演出剧照

音乐小博士

《九兰打夯》为蒋兆和为纪念新中国水利工程“十三陵水库”所绘“九兰组”，以反映当时热火朝天的劳动壮景。构图中“九兰”以夯锤为中心分列周围，除左首一人指挥协调外，中间两人俯首前侧，控制落点，余下的六人分作两组，后仰带夯。彼此之间形成的力场，使画面显得紧张而富於节奏。画家在作品中热情讴歌了劳动者所独有的健康之美、力量之美与朴素之美。

▴插图 12–2 蒋兆和（1904—1986）创作的《九兰打夯》

12.2.2 山歌

山歌主要来自于田野山乡，通常描写乡村生活、田园景色等，其歌词内容朴实真挚，情感自然流露。山歌的旋律多变，音调高昂，旋律抒情，节奏自由，富有抒情性和感染力，通常以独唱、轮唱和对唱形式表现。广为流传的汉族山歌有四川的《槐花几时开》、云南的《弥渡山歌》和《放马山歌》、安徽的《黄山秧歌》等歌曲。

▲插图 12-16 中国地图

在我国，刘三姐的山歌也一度受家中长辈们的欢迎。刘三姐是广西壮族民间流传的人物，现代还在传唱的刘三姐山歌，由于电影的关系，也成了家喻户晓的山歌曲子。这些歌曲符合山歌的特质，亦成了中国山歌的代表之一。

▲插图 12-3 电视剧《刘三姐》中“心想唱歌就唱歌”选段

音乐小博士

刘三姐是民间传说中流传于中国广西的壮族歌手。她聪慧机敏，歌如泉涌，优美动人，有“歌仙”之誉。广西人很喜爱刘三姐，有关她的故事与记载很多，每年的三月三日就是用来纪念她的节日。有关刘三姐的歌谣也被中国于2006年列入国家级的非物质文化遗产名录内。

想一想

在马来西亚，你可曾听说过山歌？哪一种籍贯最以山歌为著名？

12.2.3 小调

小调流传于市井乡镇，是一种具有鲜明地方特色的音乐形式，小调的旋律多变，歌词通常涉及爱情、离别、乡愁等主题，表现了人们内心深处的情感世界。小调演唱方式细腻婉转，含蓄而深刻。传唱不衰的小调有《采花》、《茉莉花》、《四季歌》等歌曲。

音乐小博士

九霄环佩伏羲琴，目前存世四张，一张在北京故宫博物馆，一张在中国历史博物馆，一张在辽宁省博物馆，还有一张为何作如先生私人收藏。何先生在得到“九霄环佩”后，广邀古琴名家弹奏，很多人表示，它的音质不好了，不适合弹奏，只能作为文物。何作如先生后来找到古琴大师李祥霆，在他的手上再现天籁之音。李祥霆以7个词评此古琴的音韵母：松透、恬静、圆润、雄伟、深厚、悠远、神奇。而李祥霆正是为中法元首演奏的李蓬蓬的父亲，这张琴正是何作如先生收藏的那张九霄环佩。

▲插图 12-4 九霄环佩（藏于北京故宫博物馆），唐，伏羲式，通长124厘米，隐间114.2厘米，额宽21.8厘米，肩宽21.2厘米，尾宽15.4厘米，厚5.8厘米。琴以梧桐作面，杉木为底。此琴传为盛唐雷氏作品。

▲插图 12-5 九霄环佩（何作如收藏），唐制琴，制作于756年，距今1267年历史。琴的背面，有“汾阳王宝　郭子仪藏”“清和”“东坡苏轼珍赏”等篆印。

12.3　器乐与音乐故事

中国音乐故事饱含情感，有伯牙高山流水再无知音的悲壮，有阿炳命途坎坷一生漂泊的坚韧，有项羽千军万马走投无路的彷徨。每一段音乐、每一首传世佳作背后，都隐藏着一个感人肺腑的故事，这些故事承载着千百年来中国人民的感情与记忆。通过这些音乐故事，我们可以更好地了解中国传统文化与音乐的魅力，感受历史与现代的交汇与融合，了解中国文化哲学观，拓宽我们的文化视野。

12.3.1 俞伯牙与钟子期之“高山流水觅知音”

俞伯牙与钟子期“高山流水觅知音”的故事流传至今，被人们广泛传颂。古琴曲《高山》、《流水》表现出壮阔的气势和深厚的情感，被认为是中国古代音乐的代表之一。

战国郑国人列御寇所著《列子·汤问》篇：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山。钟子期曰：“善哉！峨峨兮若泰山！”志在流水，钟子期曰：“善哉！洋洋兮若江河！”伯牙所念，钟子期必得之。

▲插图 12-6 中国古琴演奏家李蓬蓬（李祥霆之女）于2023年4月在法国总统马克龙访问中国时，为中法两国贵宾弹奏古琴曲《流水》。值得一提的是，这次演奏的古琴，名为九霄环佩，制作于唐代，已经有1267年的历史。

12.3.2《二泉映月》

华彦钧（1893–1950），又称阿炳，是一位出生于无锡市的民间音乐家和正一派道士。尽管患有眼疾而失明，他依然刻苦钻研道教音乐，广泛吸收民间音乐的曲调，一生中共创作和演出了270多首民间乐曲。阿炳现留存有二胡曲《二泉映月》、《听松》《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》、《龙船》《昭君出塞》六首。

《二泉映月》是一首经典的二胡名曲，它的创作灵感来自于阿炳（华彦钧）的音乐艺术和生命经历。20世纪50年代初，中国音乐家杨荫浏先生根据阿炳的演奏，录音记谱整理，并灌制成唱片，很快风靡全国。这首乐曲展示了独特的民间演奏技巧和风格，以及无与伦比的深邃意境，彰显了中国二胡艺术的独特魅力，曾获得“20世纪华人音乐经典作品奖”。

▼插图 12–7 江苏无锡阿炳纪念馆

▲插图 12–8 江苏无锡县图书馆门口的二泉映月广场，门口的雕像即是民间艺人阿炳之雕塑，可见阿炳在无锡人民中的地位。

12.3.3 琵琶曲

《十面埋伏》又名《淮阴平楚》，是一首历史题材的大型琵琶曲。该曲描绘了公元前202年楚汉战争垓下决战的情景，曲调高昂，气势磅礴。曲中共分为三个部分，由十三个带有小标题的段落组成，包括列营、吹打、点将、排阵、走队、埋伏、鸡鸣山小战、九里山大战、项王败阵、乌江自刎、众军奏凯、诸将争功和得胜回营。通过传统器乐套曲的结构形式，生动地展现了激烈的战争场面。汉

军最终战胜了楚军，项羽自刎于乌江，刘邦获得了胜利。《十面埋伏》不仅表现了胜利者的喜悦和欢呼，更展示了失败者的气魄和坚韧。

▲插图 12–9 国乐大师方锦龙演奏琵琶曲《十面埋伏》

12.4 中国戏曲音乐

中国戏曲是由原始歌舞、文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成。戏曲音乐以其独特的曲调、乐器演奏和唱腔风格而闻名，承载着丰富的文化内涵和情感表达。通过欣赏和学习中国戏曲音乐，可以深入了解中国的音乐文化和戏曲艺术的独特魅力。

在商周时期，中国就有了舞蹈、歌唱和器乐等表演艺术形式。这些表演形式逐渐演变和发展成为古代戏曲，最早的戏曲形式包括歌舞、祭祀乐舞等。唐代时期，杂剧和南北戏等形式已盛行。到了明朝时期，戏曲形式趋于多样化。清朝时期，戏曲继续发展，形成了更多的地方剧种，如京剧、越剧、黄梅戏、川剧、秦腔等。至清代，戏曲艺术形式逐渐完善，形成了现代戏剧的基本形态和元素。

12.4.1 声乐和乐器

戏曲音乐包括声乐和器乐两大部分，声乐部分主要是唱腔和念白，它是戏曲音乐的主体。器乐部分则可分为“文场”与“武场”。

唱腔

戏曲的演唱艺术，在长期发展中形成了自己独特的唱腔风格与专业技巧。在演唱上注重字与声、声与情之间的关系，清晰准确地表达字音与词义，是唱功的第一要求，由此便产生了一系列的演唱方法与技巧。演唱一般包括发声、吐字、用气、装饰唱法等，以便于表达戏剧中人物的思想感情。

戏曲中的唱腔大体可分为三种类型：

第一种是**抒情性唱腔**，其特点为速度较缓慢，曲调婉转曲折，字疏腔繁，抒情性强。它宜于表现人物深沉而细腻的内心感情；

第二种是**叙事性唱腔**，其特点为速度中等，曲调较平直简朴，字密腔简，朗诵性强。它常用于交代情节和叙述人物的心情；

第三种是**戏剧性唱腔**，其特点为曲调的进行起伏较大，节奏与速度变化较为强烈，唱词的安排可疏可密。它常用于感情变化强烈和戏剧矛盾冲突激化的场合。

念白

念白是戏曲中人物的内心独白和对话。除了通过唱腔的形式唱出之外，念白也是其中一个表演戏曲的方式。唱与念，是戏曲声乐的两大组成部分。历代有成就的演员，皆是唱念俱佳。

音乐小博士

文场：戏曲伴奏乐器中管弦乐器之总称。传统文场乐器大致有京胡、京二胡、月琴、南弦（小三弦）、笛子、笙、海笛（小唢呐）等。也有把云锣包括在内。随着新编古装戏和现代戏的创作，有的还增加了其它传统民族乐器，如二胡、琵琶和阮等，甚至配置西洋乐器。

武场：戏曲伴奏乐器中打击乐器之总称。传统武场乐器大致有鼓板（单皮鼓与檀板）、大锣、铙钹、小锣以及大小堂鼓、水钹、大铙、小镲锅、齐钹、梆子、星子（碰钟）、小汤锣和大筛锣等。现有的还增加了吊钹、大钹和定音鼓等。

器乐

器乐部分包括不同乐器组合的管弦乐（俗称“文场”）和打击乐（俗称“武场”）。器乐用于声腔的伴奏和开场、过场音乐，配合舞蹈、武打、表演、烘托、渲染舞台气氛。值得一提的是，武场对于统一和控制舞台节奏起着重要的作用，它是中国戏曲中特有的艺术表现手段。

12.4.2 戏曲行当

行当是中国戏曲特有的表演体制，又称作“角色行当”、“脚色行当”，简称“行”。实际上，行当与角色二者的原意是有区别的。角色，是传统戏曲中根据人物的性别、年龄、身分、性格等特征而划分的人物类型。例如，把剧中的一般男子称为“生”，老年妇女称“老旦”，性格粗豪的男子称“架子花脸”（副净）等。因此，角色指的是剧中人物的类型。行当，则是传统戏曲演员专业分工的类型。它是依据演员所扮演不同的角色类型及其表演艺术上的不同特点逐渐划分而成。

后来，由于某一个行当的演员往往专门扮演某一种类型的角色，因而形成各种专门行当，在习惯上角色和行当便常常被互借通用，形成“角色行当”合用的说法。

▲插图 12-11 生、旦、净、丑四大行当

戏曲中素有生、旦、净、丑和生、旦、净、末、丑两种分行方法。后因不少剧种的末已归入生行，因此习惯上已把生、旦、净、丑作为行当的基本类型，每个行当各有若干分支。

生

扮演男性人物，根据所扮演人物年龄、身份的不同，又划分为老生、小生、武生等分支。①老生，主要扮演帝王及儒雅文弱的中老年人；②小生，主要扮演年青英俊的男性角色；③武生，主要扮演的是勇猛战将或是绿林英雄。

▲插图 12-10 生行的剧照，选自马来西亚潮剧演员吴慧玲所饰演的生行

旦

扮演女性人物，根据所扮演人物年龄、性格、身份的不同，大致分为正旦（青衣）、花旦、武旦、刀马旦、老旦等。①正旦（青衣），端庄娴雅的女子；②花旦，天真活泼的少女或性格泼辣的少妇；③武旦，扮演勇武的女性人物；④刀马旦，擅长武艺的青壮年妇女；⑤老旦：老年妇女；⑥彩旦，滑稽诙谐的喜剧性人物。

▲插图 12-12 旦行的剧照：选自马来西亚的粤剧旦行演员林铸良（右）与其母亲（左）

净

俗称花脸。以面部化妆运用各种色彩和图案勾勒脸谱为突出标志，扮演性格、气质、相貌上有特异之处的男性角色。净行根据角色性格、身份的不同，可分为正净、副净、武净等。①正净（大花脸），地位较高，举止稳重的忠臣良将；②副净（二花脸），俗称架子花脸，大多扮演性格粗豪莽撞的人物；③武净（武花脸），以武打为主的角色。

▲插图 12-13 净行剧照《铡美案》中的净行演员

丑

喜剧角色。由于面部化妆用白粉在鼻梁眼窝间勾画小块脸谱，又叫小花脸。扮演人物种类繁多，有的心地善良，幽默滑稽；有的奸诈刁恶，悭吝（qiān lìn）卑鄙。按扮演人物的身份、性格和技术特点，大致可分为文丑和武丑两大支系。①文丑，伶俐风趣或阴险狡黠的角色；②武丑，精明干练而风趣幽默的豪杰义士。

▲插图 12-14 丑行的脸谱，光是脸谱即显示出了角色之诙谐。

12.4.3 京剧选曲赏析《苏三起解》

京剧剧目众多，其中不乏脍炙人口的唱段，如“包龙图打坐在开封府”（选自《铡美案》包拯唱段）、“苏三离了洪洞县”（选自《苏三起解》苏三唱段）、“迎来春色换人间”（选自《智取威虎山》杨子荣唱段）等。

《苏三起解》又名《女起解》，是京剧传统剧目，《玉堂春》中的一折。明代小说家冯梦龙据此写了《玉堂春落难逢夫》，收入《警世通言》，流传后世。《苏三起解》描写了苏三被押解赴太原途中与解差崇公道的故事，是京剧中的经典唱段。

故事梗概：明朝时，名妓苏三和吏部尚书子王景隆结识，改名玉堂春，誓偕白首。王景隆在妓院钱财用尽，被鸨儿轰出，苏三私赠银两使回南京。王走后，鸨儿把苏三骗卖给山西商人沈燕林作妾。沈妻与人私通，毒死沈燕林，反诬告苏三。县官受贿，判苏三死罪。适值王景隆出任山西巡按，探知苏三冤情，即令火速押解苏三案全部人员到太原复审，苏三奇冤得以昭雪。

▲插图 12-15 京剧《玉春堂》里的女起解选段之苏三剧照

一、选择题

1. 以下哪一个不属于山歌类民歌?
   A.《槐花几时开》　B.《赶牲灵》
   C.《黄山秧歌》　D.《打夯歌》

2. ________________产生于劳动之中，用于指挥劳动，使劳动动作协调统一。常采用简单重复的旋律。节奏强烈，声音嘹亮，演唱方式为一人领唱，众人和之。
   A. 山歌　B. 号子
   C. 小调　D. 戏曲

3. 俞伯牙与钟子期的故事“高山流水觅知音”启发了后来的名曲《流水》。请问《流水》是哪一种乐器的中国古代名曲?
   A. 琵琶　B. 二胡
   C. 古琴　D. 古筝

4. 以下哪一项不属于京剧选曲?
   A. “落花满天蔽月光”　B. “包龙图打坐在开封府”
   C. “迎来春色换人间”　D. “苏三离了洪洞县”

音乐发现号

1. 中国是个多民族国家，除了汉族民歌，你还知道中国其他民族的民歌吗?
2. 中国的民乐作品众多，有的来源于历史故事，有的来源于人物传记，有的则来源于神话传说，你还知道哪些中国音乐故事呢?
3. 你知道的中国戏剧剧种与名家名段还有哪些呢?

任务锦囊

1. 上网查询并观赏中国其他民族的民歌。
2. 试着探索并调查你所知道的中国民歌的音乐来源故事。
3. 和同学分享自己最喜欢的中国戏曲剧种与名家名段。

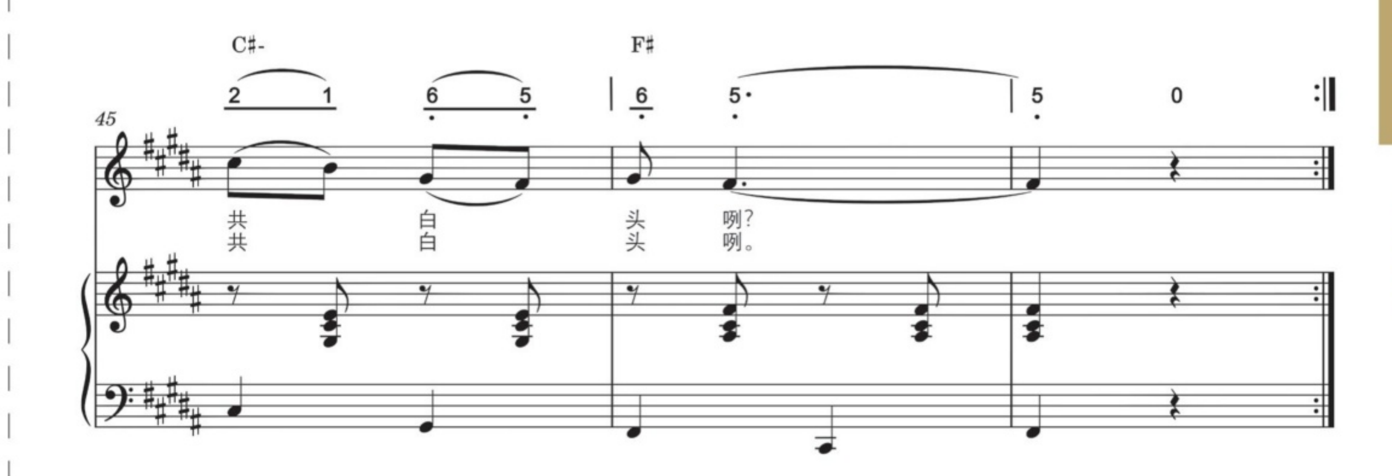
心想唱歌就唱歌

广西民歌
邢福伟 编曲

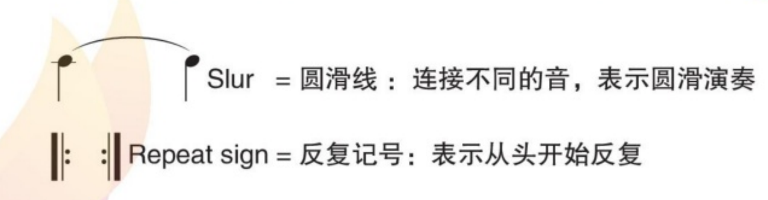

B C♯- G♯-
心想与姐对儿句咧，不知金口
C♯7 F♯ B
开不开咃。心想唱歌
C♯- G♯- C♯7
就唱歌哎，心想打鱼就下
F♯ B C♯-
河，你拿竹篙我撒网哎，

26
G#- C#7 F#
随 你 撑 到 哪 条 河 耶。
33
B/F# F# B C# F# B/F# G#- G#-/D# F#
了 了 啰? 什 么 水 面 起 高 楼 咧? 嗨 了 了 啰,
了 了 啰, 大 船 水 面 起 高 楼 咧, 嗨 了 了 啰,
37
G#- C#- E F# B
什 么 水 面 撑 阳 伞 呐? 什 么 水 面 共 白 头 咧?
荷 叶 水 面 撑 阳 伞 呐, 鸳 鸯 水 面 共 白 头 咧,
41
B B C#- F# E
嗨 什 么 水 面 撑 阳 伞 哎? 什 么 水 面
嗨 荷 叶 水 面 撑 阳 伞 哎, 鸳 鸯 水 面

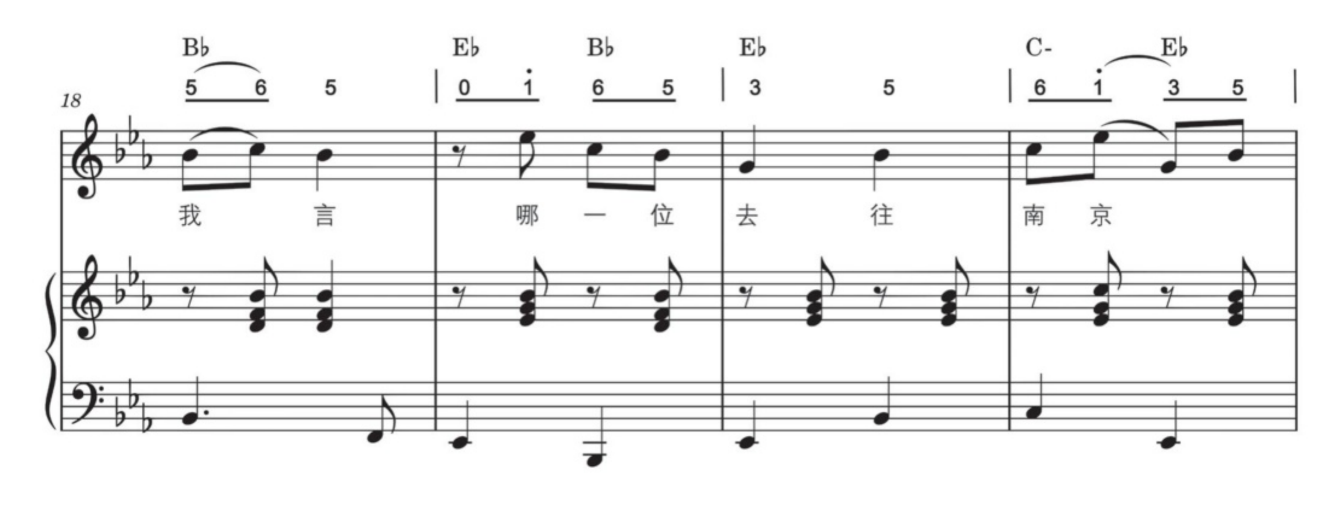
你也能在**董总E启学**找到
《心想唱歌就唱歌》不同调性版本的乐谱哦！

苏三离了洪洞县

京剧

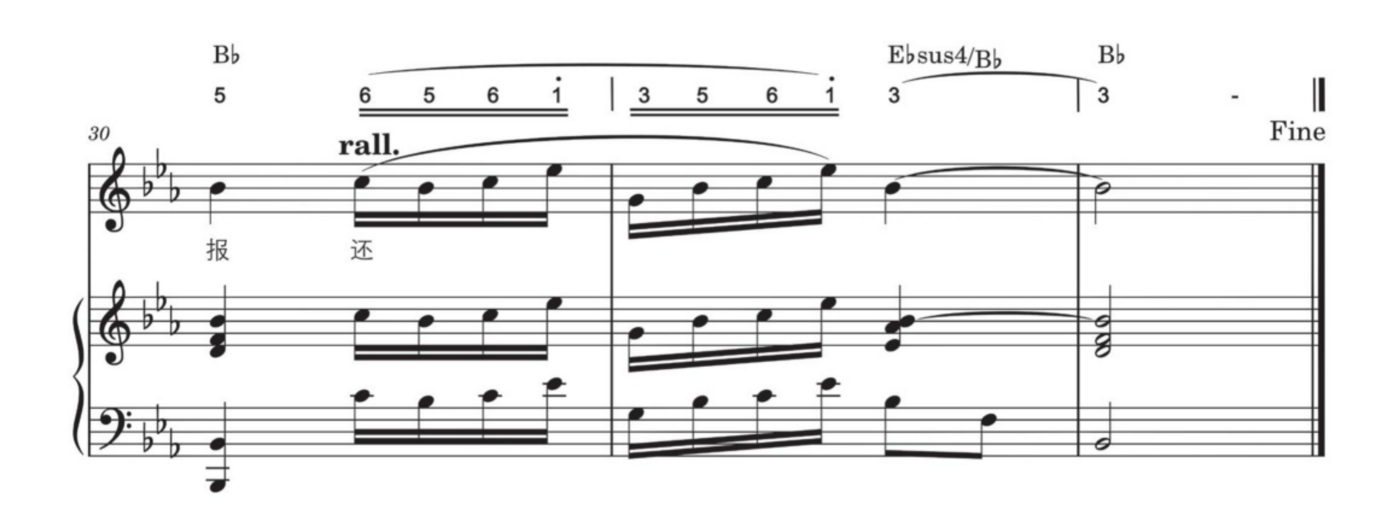

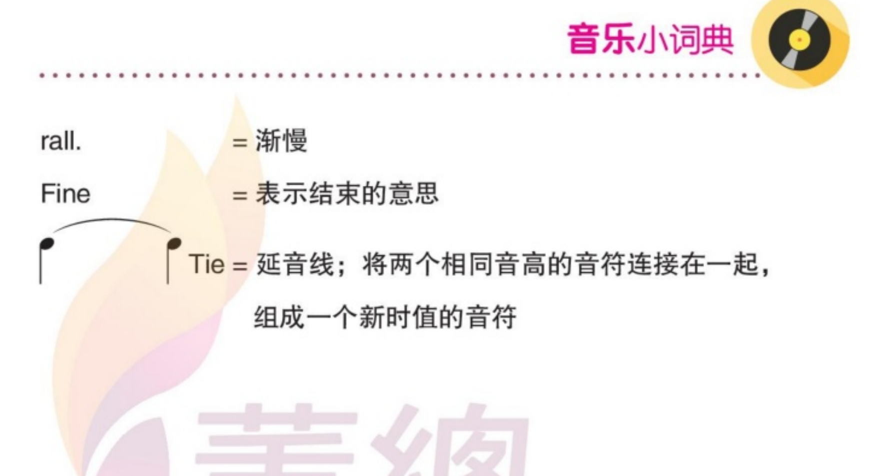
♩= 90
C- Bb Eb Bb7 Eb C- Bb
Eb C- Eb C-
3 2 3 2 1 | 1 1 6 5 | 3 3 5 | 6 5 6 3 |
苏 三 离 了 洪 桐 县 将
Eb Eb/D C- Bb Eb
3 5 6 | 6 3 1 | 5 6 5 | 5 3 5 |
身 来 在 大 街 前 未 曾
Eb C Eb Ab Eb C-
1 6 5 | 1 1 3 5 | 6 4 3· 5 | 6 3 1 |
开 言 我 心 内 惨 过 往 的 君 子 听

A♭ E♭ C- B♭ E♭
6 4 3· 5 6 3 1 5 6 5 3· 5 1 1
22
转与我那三郎把信转就说苏三

E♭ C-/D C- B♭ E♭ C- B♭ E♭
3 5 6 7 6 5 5 3 5 6 5 6 1
26
把命断来生变犬马我当

音乐小词典

rall. = 渐慢

Fine = 表示结束的意思

Tie = 延音线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

单元 13

琴鼓萦绕
日韩乐

13.1 东亚音乐

世界上每个角落都充满着不同民族与他们各族的文化活动相关的音乐以及音乐特色，亚洲区域也不例外。亚洲区域基本上分成了东亚地区、东南亚地区与南亚地区等。其中，东亚地区是指位于亚洲东部的地区，其主要的国家包括了中国、韩国、日本、蒙古等。这些国家的音乐特色及文化皆有相似与不同之处。

音乐小博士

在朝鲜王朝时代，音乐是国王出宫时必不可少的“行李”。乐师们会以乐伴随国王游行，并演奏敲击和管乐器为主，以华丽的姿态吸引老百姓的目光。当时，最具代表性的音乐是《大吹打》行进曲。

13.2 韩国传统音乐

韩国的传统音乐在韩语被称为国乐（Gugak），已拥有长达几千年的历史，亦能追溯至三国时代。当时，韩国已经制造出与古筝颇为相似的弦乐器，例如玄琴、伽倻琴等传统乐器。韩国传统音乐基本上可以分为正乐以及俗乐两大类。正乐是指古代韩国为王室和贵族演奏的宫廷音乐。俗乐则是指韩国民俗音乐，形式多样，主要由平民百姓表演的音乐，其中一种朝鲜传统曲艺形式甚至被列入了非物质文化遗产代表作名录。

▾插图 13–2 首尔国立国乐院（National Center for Korean Traditional Performing Arts）

▾插图 13–1 釜山国立国乐院（Busan Gugak National Center）

13.2.1 宫廷音乐

韩国的传统宫廷音乐也被称为正乐（Chongak），是属于朝鲜贵族阶级的音乐。韩国的传统宫廷音乐融入了中国和其它国家的一些音乐元素，形成了三种主要的宫廷音乐类别，分别是雅乐、唐乐以及乡乐。

▾插图 13–3 韩国宗庙祭礼仪式

雅乐（Aak）

雅乐是祭礼乐，通常只在国家的祭祀仪式上演奏。《宗庙祭礼乐》是其中一部备受青睐的祭礼乐。如今，在孔子及其弟子的祭礼上常会有《宗庙祭礼乐》的演奏，气氛庄严肃穆，场面十分壮观。

唐乐（Tangak）

唐乐是指源是中国的音乐，但后来受到韩国本土音乐文化影响的宫廷音乐。它由唐朝宫廷被引入古代韩国（朝鲜半岛），之后又融合朝鲜半岛当地的音乐，而形成的韩国宫廷音乐。《步虚子》与《洛阳春》是流传至今为数不多的唐乐作品。

▴插图 13–4 乐手们正演奏《宗庙祭孔乐》（雅乐）（Aak）

乡乐（Hyangak）

乡乐是古代韩国本土的音乐创作，多数为韩国的贵族所演奏的乐曲。《灵山会相》和《寿齐天》都是具代表性的乡乐作品。《灵山会相》原是佛教声乐曲，后来发展成多种形式的器乐合奏，而《寿齐天》则是一首节奏缓慢的乡乐作品，其意思为寿命与天一样长。

13.2.2 民俗音乐

除了上层阶级享受的“正乐”之外，韩国还流传着一些由平民或民间艺人所表演的传统音乐艺术，统称为“俗乐”。俗乐的表演形式多样化，其中包括巫乐、民间歌谣、农乐、盘索里、散调等等。俗乐表演一直都不受重视，直到19世纪末，它的地位才有所提升并备受关注。

音乐小博士

一般来说，一场盘索里的表演需要4、5个小时，由于表演者一人扮演很多角色，所以音域要广，必须具有很高的造诣，才能承担所有的角色，而鼓手会在适当的场面发出“好”、“唱得好”等感叹词，为表演助兴。

盘索里表演的作品原先有12部，但是19世纪前后，12部盘索里中，《裴裨将传》、《卞钢铁打令》等七部失传，现在只剩下《春香歌》、《沈清歌》、《兴甫歌》、《水宫歌》、《赤壁歌》等五部。

盘索里（Pansori）

作为俗乐的表演形式之一，盘索里是几百年来都深受韩国人民喜爱的传统说唱艺术，是韩国非常具代表性的传统音乐艺术。“盘索里”这个名称其实是俩词的合成词：“盘”是指一个能让人聚集并开放的场所，而“索里”的意思是声音或歌曲，合起来指的是在大庭广众面前演唱的歌曲。普遍上来说，盘索里是即兴性非常强的表演，通常由一位站立的说唱表演者和一位坐在地上的鼓手携手演出。表演时，说唱者偶尔会做一些肢体动作，配合鼓手击出长短不同的节奏，讲述古代流传下来戏剧性的长篇故事。盘索里独特的声腔、即兴的唱调及多变的节奏，造就了自身的独创魅力，更是记载着韩国民族文化历史的传统艺术，因此在2003年被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。

▾插图 13-5 盘索里（Pansori）的表演

散调（Sanjo）

除了盘索里，早年在韩国民间还流行着另外一种俗乐，那就是“散调”。散调是一种纯器乐演奏的表演形式，于19世纪末由一位名叫金昌祚的伽倻琴大师所创造。散调与盘索里都会根据曲谱来进行表演，并同时加上一些即兴的元素。散调的表演者会根据情况或感情，配合鼓和长鼓的伴奏，用伽倻琴、大琴、牙筝等乐器不停地即兴演奏多个乐章的器乐独奏曲。散调的表演通常会由缓慢的节拍进阶至快速的节拍。这也显示了散调拥有与其它韩国传统音乐不一样的特征，它的旋律更变化多端，节奏也更快。

音乐小博士

由于散调表演的即兴度非常高，各演奏者都能以自己喜好的曲调与节拍来进行演奏，因而后来才出现了各种以演奏家的名字命名的散调曲目，如“XXX（某某某）流伽倻琴散调”。

▾插图 13-6 散调（Sanjo）的表演

13.2.3 韩国传统乐器

牙筝（Ajaeng）

牙筝是韩国的传统拉弦乐器，由唐朝的轧筝演变而来。外表与古筝有相似之处，但演奏方式却大不相同。牙筝的乐手会以坐着的姿态进行演奏，而右手会握着用由连翘木制成的琴弓，弓毛上面会擦松香。乐手会用右手拉弓、左手按琴弦的方式而让牙筝发出琴声。牙筝的琴声低沉，与大提琴的音色和音调颇为相似。

音乐小博士

牙筝由不同的规格而分为大、中、小三种。最初版的牙筝仅有七根弦，专供宫廷乐舞之用，尔后传入民间，发展成为八根弦的牙筝。当时，牙筝的演奏者多为女性。

插图 13-7 牙筝（Ajaeng）

仗鼓（Janggu）

仗鼓又名长鼓，是韩国的传统敲击乐器。仗鼓呈圆筒形，前后两端粗而中空，中段细而实，全长大约 80 厘米，鼓面直径约 40 厘米。仗鼓的表演者会用右手执鼓棰敲击右边的鼓面，而左手拇指会放在左边鼓框边，用其余四指拍击。仗鼓两端的皮面所发出的声音不同，一端为柔和深沉的低音，另一端为清脆明亮的高音，一般为四度或五度音程关系，并可根据需要来调节音高。

音乐小博士

仗鼓的两端鼓腔大小不一，蒙皮的材质也不同。粗的一端蒙牛皮、马皮或猪皮，细的一端蒙鹿皮、白色鱼皮或狗皮，皮膜以铁圈为框，由皮条或绳索绷紧并可调节张度。鼓身外涂红漆。

插图 13-8 仗鼓（Janggu）

13.3 日本传统音乐

日本的传统音乐在日语里被称为和乐（Wagaku），在汉语里可被称为邦乐（Hougaku）或国乐（Kokugaku）。根据考古的资料，日本的传统音乐早在绳文时代（前12000年至前 4 世纪）、弥生时代（前 4 世纪至 3 世纪中期）及古坟时代（250 年至 592 年）便有了踪迹，但由于没有文字的记载，学者未能做出最终的定论。

音乐小博士

由于日本当时政治体系的变化，许多民谣表演都有机会能在日本的皇宫里出现，由受雇于日本皇室的专业音乐家和舞蹈家在皇宫里表演。由于当时音乐家和舞蹈家的职位都是世袭制，因此现在许多日本的传统民谣得以完整地保存，相关的传统和曲目也都被传承下来。

在奈良时代（710年至794年）开始，许多优秀的日本传统艺术如各类型的演剧、舞蹈等和传统音乐才逐渐被记载并传承下来。日本传统音乐的特性与西洋音乐大不相同，其中包括它们的常用音阶。西洋音乐多数以七音音阶来演奏音乐，但日本传统音乐则是用五音音阶，既是Do Mi Fa La Si 来演奏乐曲。另外，日本传统音乐的纯器乐作品也不多，乐器演奏的目的一般只用于伴奏声乐。

13.3.1 传统民谣

日本的传统民间歌曲，亦可被称为民谣（Minyou）。日本传统民谣的类型有很多，如在工作时唱的田歌或海歌、祭典上伴随着舞蹈而唱的祭典歌和祝仪歌以及儿歌等等。最初的民谣只是以清唱的方式为主，随着时代的改变，渐渐加上了如三弦、尺八等乐器的伴奏。日本的传统民谣被誉为是日本民族传统音乐文化的基础，因为它能最直接地反映出当地人民的劳动、生活与风俗习惯，并表现人民的喜怒哀乐。日本民谣深受日本民族的喜爱，因为它不只是文化的传承，亦是智慧的传递，至今还有不少人在演唱这类型的歌曲。

插图13- 9 在日本举办的祭典

13.3.2 雅乐

如同其它的国家一样，日本的传统音乐也受到不少外界的影响与元素。日本最古老的音乐类型是雅乐（Gagaku），它是最初在奈良时代（710 年至 794 年）受到中国唐朝和朝鲜半岛的影响而形成的日本传统宫廷音乐。日本雅乐曲目可分成以下几种：

音乐小博士

当时的年代，雅乐的曲目只为日本皇室和贵族而演奏。因此，很多当地的日本平民都对雅乐充满崇敬的态度。

图表 13-1 日本雅乐种类

日本雅乐	日文	英译	注解
器乐演奏	管弦	Kangen	最长的演奏会分成三个乐章：前奏（慢节奏）、中段（中等节奏）以及结束（较快节奏）。基本上，整体演奏的速度偏慢。
舞蹈音乐	舞楽	Bugaku	
歌曲	催馬楽	Saibara	原本来自于民间的民谣。为了迎合皇家与贵族而进行了一定的改编，并在皇宫中进行表演。
	朗詠	Rouei	通常是以吟唱的方式进行。普遍上朗詠的内容是取自于中国和日本诗歌集的文本。
祭祀曲目	国風歌舞	Kuniburi no utamai	–

雅乐的曲目基本上会由16名男子，用传统的管乐器（笙、筚篥等）、弦乐器（筝、琵琶等）以及打击乐器（太鼓等）来进行演奏。雅乐流传至今的乐曲有《平调越天乐》、《兰陵王》、《纳曽利》、《五常乐》等等。在 2009 年，日本雅乐更被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。

插图13-10 日本雅乐（Gagaku）的表现景观

13.3.3 剧场艺术（舞台艺术）

音乐在日本传统的剧场艺术扮演重要的角色。其中两个最具代表性的日本剧场艺术是能剧（Noh）和歌舞伎（Kabuki），而为这些艺术进行伴奏的有囃子（Hayashi）和长呗（Nagauta）等等。

能剧（Noh）与囃子（Hayashi）

能剧指的是一种由表演者佩戴着面具而进行演出的古典歌舞剧，亦是日本独有的一种剧场艺术，从镰仓时代后期（1185 年至1333 年）至室町时代初期（1336 年至 1573年）之间创作完成。在能剧里，演员使用的面具（能面）是表演的特色之一，而能舞能唱的主角演员更是整个歌舞表演的中心人物。除了主角演员的舞蹈和唱念，“囃子”也是能剧的另一个重要的元素，是能剧的伴奏。

插图 13–11 日本严岛神社进行的能剧（Noh）表演

▲插图 13-12 为能剧伴奏的囃子（Hayashi）

囃子或囃子方由四种乐器组成：笛（或称能管）、小鼓、大鼓以及太鼓。基本上，囃子需要配合主角的表演来进行伴奏以加强描绘主角的心情和情景。除了能剧以外，囃子也为其它剧场艺术伴奏。

歌舞伎（Kabuki）与长呗（Nagauta）

歌舞伎源自于江户时代（1603年至1868年），它是借鉴了能剧和其它剧场艺术的一些元素而形成的戏剧，是日本传统文化独有的剧场艺术。除了独特的舞蹈风格与表演方式，歌舞伎的表演者都化着浓妆并穿着华丽的戏服，是歌舞伎的一大亮点。歌舞伎源自于倾奇舞，被一位名为“阿国”（Okuni）的出云神社女舞者发明。歌舞伎一开始主要是由女性来表演主要角色，随着时代的改变，后来才由男性取代。歌舞伎于2008年被纳入联合国教科文组织的非物质文化遗产目录。

▲插图13-13　江户东京博物馆里展示的人体比例的歌舞伎（Kabuki）角色蜡像

▲插图 13-14 日本香川县仲多度郡琴平町的歌舞伎剧场——旧金毘罗大芝居（Konpira Kabuki）

▼插图 13-15 日本爱媛县喜多郡内子町的歌舞伎剧场——内子座（Uchiko-Za）

在歌舞伎的表演里，除了表演者展现的舞蹈与演技之外，音乐也扮演举足轻重的角色。为歌舞伎表演演奏音乐或伴奏的乐手团被称为长呗，除了有歌者演唱，伴奏的乐器以三味线为主，笛子与鼓为辅。长呗诞生于18世纪（约1740年），当时还不是家户喻晓的音乐表演形式，直到作为歌舞伎的伴奏之后，才备受重视。长呗和囃子都会出现在歌舞伎的表演里。

音乐小博士

歌舞伎的表演主题主要有两种类型，包括描写贵族和武士的世界或表现民众的生活。

▲插图 13-16 为歌舞伎表演伴奏的长呗（Nagauta）

13.3.4 日本传统乐器

尺八（Shakuhachi）

尺八是日本的传统木管乐器，由中国唐朝时期开始传入日本。尺八是由竹子的根部制成，拥有五个孔（前面四个孔，背面一个孔），是个竖吹乐器。演奏者需从上方的吹口（歌口）（Utaguchi）进行吹气并双手按孔，通过振动管内壁与空气从而发出声音。音域大约为两个八度。

音乐小博士

“尺八”的名称源自于它本身的长度。尺八的管长普遍为一尺八寸，但实际上尺八有多种类型，而它们的管长并非统一。最常用于演奏的尺八管长是一尺八寸，其次常用的是一尺六寸。

▲插图 13-17 尺八（Shakuhachi）

三味线（Shamisen）

三味线是日本其中一种传统的拨弦乐器。三味线下方有个四方形的音箱，木质的板面上蒙上了动物的皮或人造合成皮而制成。在音箱上方连接着由木材（红木、紫檀等）制成的琴杆。琴杆的顶端有个缠弦的部分，称为“天神”（Tenjin）。从“天神”的那端开始将会有三根弦（丝或尼龙材料制成）连接至音箱的底部，并固定好。演奏时，乐手将会以跪坐姿势利用左手按弦，右手用一个银杏叶状的拨子（象牙或塑料制）来拨动弦而发出声音。

音乐小博士

一般而言，三味线的琴杆都是由三截拼接而成，分别为“上杆”、“中杆”以及“下杆”。与此相对，不能分成三截的琴杆称为“长杆”。随意折截的功能是为了让演奏者们能更方便地携带三弦。

音乐小博士

三味线上的弦有粗细之分。由粗到细依次称为“第一弦”、“第二弦”和“第三弦”。

▲插图 13-18 三味线（Shamisen）

一、选择题

1. 请问下列哪项属于韩国的传统宫廷音乐（正乐）？

A. 盘索里　　B. 雅乐
C. 散调　　D. 歌舞伎

2. ________________是指受到韩国本土音乐文化影响而变化的中国音乐。

A. 雅乐　　B. 能剧
C. 盘索里　　D. 唐乐

3. ________________是一种以器乐演奏为主的表演形式，其中并不包括歌手的存在。

A. 盘索里　　B. 散调
C. 嘣子　　D. 歌呗

4. 请问下列哪项为日本传统的剧场艺术？

I. 散调
II. 歌舞伎
III. 嘣子
IV. 能剧

A. I 和 IV　　B. II 和 IV
C. II 和 III　　D. III 和 IV

5. ________________是日本其中一种传统的弦乐器。

A. 三味线　　B. 牙琴
C. 二胡　　D. 琵琶

音乐发现号

1. 中国、日本与韩国拥有一些非常相似的传统乐器。请问是哪些乐器呢？他们有什么不同之处呢？请举出最少两种乐器。

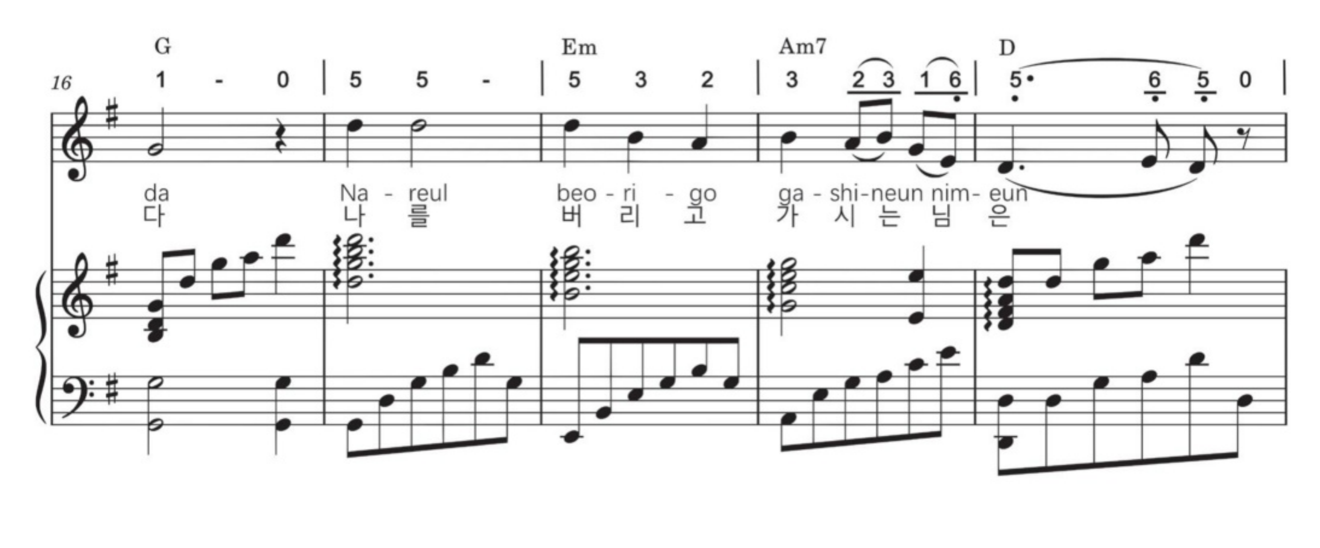
任务锦囊

1. 到网上查询中国、日本与韩国相似的传统乐器及它们的差异性。
2. 将搜集到的资料做成幻灯片，向同学们展示和分享知识。

阿里郎

韩国民歌
崔东均 译配

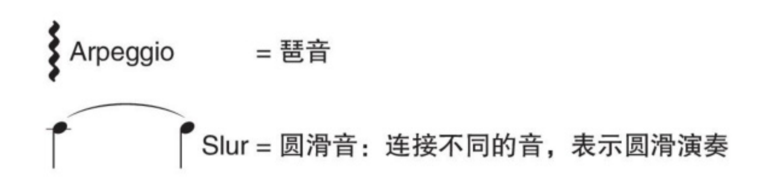

民间歌谣是来自民众的音乐，历史悠久，形式比较稳定，作者一般不详。《阿里郎》是韩国最具代表性的民间歌谣之一，主要表达的是男女离别的相思之情。这首民谣的产生来自古代爱情故事：丈夫因生活贫苦外出打工，妻子送别丈夫时依依不舍而唱出的离别之情。歌词大意为阿里郎，阿里郎，阿里郎哟；我的郎君翻山过岭，路途遥远；你怎么情愿把我扔下；出了门不到十里路你会想家。

红叶

冈野 贞一 作曲
高野 辰之 作词

Moderato 中板

A ki no yu u hi ni te ru ya ma mo mi ji
あ きの ゆ う ひ に て るー や ま も みーじ

ko i mo u su i mo ka zu a ru na ka ni
こ いもう す い も か ずーあ る な か に

Moderato = 中板

Repeat sign = 反复记号：表示从头开始反复

13

F　Bb/F　F　F/A　D-　G　C7

5 3 4 5 6 | 5 - 3 0 | 5 6 5 3 2 1 | 2 3 2 0 |

ma tsu wo i ro do ru ka e de ya tsu ta wa

ま つをい ろ ど る か えーで やー つ た は

17

F　A　Bb　F　G-7　C7　F　Bb/F　F

5 6 5 3 2 | 1 - 5 0 | 1 7 1 3 2 | 1 - - 0 |

ya ma no fu mo to no su so mo yo u

や まの ふ も と の す そーも よ う

21

G7/D　C7　F　Bb/F　F　G7/D　C7　F　Bb/F　F

Fine

音乐档案库

《红叶》描述了秋天夕阳下山上的枫叶和蔦藤的美景。歌词大意为秋天的夕阳照耀着山上的枫叶，无论深浅都有无数的颜色。松树点缀着枫叶和蔦藤，山脚下呈现出一幅裙摆般的景象。

董總
DONG ZONG

单元 14

寻乐启程 东南亚

14.1 东南亚国家

东南亚是亚洲的其中一个地区，包括马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南等等。由于地理与历史等因素，音乐文化在东南亚各国之间互相影响，在历史的长河中逐渐发展出多样的音乐形态。这个地区流传了许多独特的文化艺术与音乐。它的音乐内容丰富、种类繁多，常与戏剧、舞蹈结合在一起，亦在各种重要节日和宫廷仪式里扮演了重要的角色。

14.2 甘美兰（或译：嘉梅兰）（Gamelan）

音乐小博士

除了一些宗教用意的甘美兰曲目是有固定的乐谱之外，乐手们均会在其它类型的甘美兰曲目中加入一些即兴的元素。

甘美兰（Gamelan）源自于印度尼西亚，是历史非常悠久的民族音乐，其名称来自于爪哇文，原意为拍打或敲击。甘美兰的乐器主要是以铜锣、鼓和多种敲击乐器组成，表演风格和乐器种类会随着地区的不同而有所变化，而其中以巴厘岛和爪哇岛的甘美兰表演风格最为人们所熟悉。甘美兰已于2021年被列入非物质文化遗产代表作名录。

插图 14-1 甘美兰乐器

甘美兰里使用的乐器都有既定的音阶，并且会通过集体演奏将其音乐特色完整的呈现给观众。甘美兰音乐通常被使用在一些宗教仪式、皇家庆典和各种节日上；甘美兰音乐一般用于伴奏舞蹈、戏剧、歌曲和故事叙说，也能以纯音乐的方式来呈现。甘美兰乐队通常由一位师傅带领，并由他负责作曲和传授演奏技巧。旧时的甘美兰音乐通过聆听，口传心授，演变至今，以数字记谱，这种制度被称为简谱制度。

音乐小博士

男性和女性皆可成为甘美兰的乐手，但是，男性和女性通常不会在同一个乐队中演奏。

经过时间的洗礼与人们的大迁徙，甘美兰音乐早已流传至世界上不同的国家，其中也包括马来西亚。早期，由印度尼西亚迁居到马来半岛的爪哇人将甘美兰音乐带入柔佛和登嘉楼等地，形成了更多不同的流派与表演风格。基本上，马来西亚的甘美兰乐器种类会比印尼的简单，使用的音阶也稍有不同。

音乐小博士

在爪哇的传统中，甘美兰的乐器被视为一种非常神圣的乐器，因此在演奏过程中，有一定的条规，如：双手敲击时，左右手不能交叉；行走时不能跨越乐器，必须绕道而行；不允许摹仿别的嘉美兰旋律等，触犯上述条规者将被视为一种不敬的行为。

14.2.1 甘美兰乐器

在印度尼西亚，甘美兰音乐有各种不同的流派与风格，他们所使用的乐器种类也有所不同。其中，爪哇岛的甘美兰音乐是由以下主要的乐器所组成：

▼插图 14-2 鼓/双面长鼓（Gendang）

▲插图 14-3 爪哇铜锣/排锣（Bonang）

▲插图 14-4 萨隆（Sarun/Saron）

▲插图 14-5 色连登/铜排琴（Slenthem）

▲插图 14-6 木/铁琴（Gambang）

▲插图 14-7 奶锣（Kenong）

▲插图 14-8 铜锣（Gong）

▼插图 14-9 锣（Kempul）

▲插图 14-10 Gender

音乐小博士

锣（Kempul）和铜锣（Gong）的区别：锣的直径大小大约为19至25.4厘米，而铜锣直径最大能达到135厘米。

音乐小博士

萨隆（Saron）根据大小分成三种类型：最小的萨隆被称为Saron Panerus或Peking，中等的叫Saron Barung，最大的萨隆是Saron Demung。

14.3 库林堂（排式座锣）

库林堂（Kulintangan）是源自东南亚地区传统音乐的排式座锣，其真正的起源地不详，但很多东南亚国家都有它的踪影，如印度尼西亚、菲律宾、汶莱、马来西亚等。库林堂（或可称为排式座锣）是由5至9个青铜制的铜锣排成一行并放置在一个木制的框架中组成。乐手会在演奏库林堂时使用一对木制棒条（有时会裹着布）去敲击铜锣，同时，由其它的锣或鼓为其进行伴奏。

音乐小博士

由于库林堂被流传至不同的国家，因此名字也受到各自地方语言口音的影响。在印度尼西亚和菲律宾（部分岛屿），库林堂被称为Kulintang或Kolintang；在汶莱、沙巴、加里曼丹、苏禄群岛和菲律宾（部分岛屿）则被称为Kulintangan或Gulintangan。

▲插图 14-11 乐手演奏库林堂，锣为其伴奏

音乐小博士

由于受到第二次世界大战的影响，当时开采的青铜数量短缺，从而出现了铜制或铁制的库林堂铜锣，代替了原有的青铜制铜锣。

库林堂除了出现在各种宗教仪式、皇家庆典、重要节日等公开场合中，村庄里的平民百姓也以演奏库林堂作为娱乐项目之一。有趣的是，当乐手们正在演奏时，他们会邀请观众一起参与其中，凝聚人群，并团结社会。

◀插图 14-12 马来西亚卡达山人演奏库林堂

虽说库林堂的铜锣与甘美兰的爪哇铜锣/排锣（Bonang）非常相似，但他们之间的演奏风格却是截然不同。相比起甘美兰注重的音律，库林堂的演奏更注重于节奏上的演绎。此外，除了常用的调性不同，库林堂的演绎还会加入更多即兴的元素。

▲插图 14-13 菲律宾女性演奏库林堂

传统上，库林堂的演奏者并不是男性，而是皆由女性来担任。随着时代的转变慢慢有男乐手加入库林堂的表演，形成了如今的库林堂乐团。由于库林堂越发受重视，使得原本没有记谱法的库林堂也渐渐开始用数字谱来记录乐曲，促使它被系统地传授给下一代。

14.4 莫拉姆（Mor Lam）

▼插图 14-14 老挝传统的音乐和歌舞表演形式——莫拉姆

莫拉姆（Mor Lam）是老挝（或称寮国）不可或缺的传统音乐和歌舞表演形式，代表了老挝乡村地区丰富多彩的文化遗产。这一音乐形式深受老挝人民的喜爱，并在泰国东北部的依善地区产生了深远的影响。莫拉姆音乐的历史可以追溯到公元前7世纪左右，当时它被引入老挝并成为这个国家文化的一部分。莫拉姆的名字源自老挝语，也被称为“lam”（ລຳ），词意为“专家歌曲”或“专家歌手”，这个名称反映了莫拉姆音乐的高度技巧和艺术性。

14.4.1 诗歌

莫拉姆音乐有着灵活的旋律，通常根据歌词的音调进行调整，创造出独特的音乐氛围。歌曲的曲调传统上是由歌手根据老挝诗歌而创作，歌词涵盖了各种生活情感，如爱情、社交生活和个人经历等。莫拉姆音乐通过歌唱来传达情感和故事，引发观众的共鸣。

▲插图 14-16 莫拉姆乐器——khene

14.4.2 莫拉姆乐器

莫拉姆音乐常伴随着传统乐器的演奏，其中最著名的是khene，一种自由簧口风琴，为表演提供了独特的音乐背景。此外，口琴、木琴、小提琴、曼陀林、小号和鼓等乐器也经常用于莫拉姆表演，为音乐增添了更多层次的声音。

▲插图 14-15 乐手正演奏khene乐器

14.4.3 莫拉姆表演形式

莫拉姆的表演形式多种多样，包括站立表演（Lam Yuen）和坐下表演（Lam Nang）。站立表演通常在大型音乐会和正式演出中出现，而坐下表演更常在小型场合、庙会、家庭聚会和仪式上进行，更具亲近感和参与感。莫拉姆表演经常伴随着精彩的舞蹈、戏剧元素和喜剧表演，增添了视觉和娱乐效果。

莫拉姆音乐表演通常由多位表演者共同完成，包括歌手、舞者、喜剧演员和乐器演奏者。舞者通常身着华丽的服装，而喜剧演员则负责增加幽默和娱乐元素。这些表演者密切合作，确保音乐、舞蹈和戏剧完美结合，为观众呈现出精彩的演出。

▲插图 14-17 莫拉姆的坐下表演（Lam Nang）形式

14.4.4 莫拉姆的流传

莫拉姆音乐在老挝的乡村地区广泛传承，是文化遗产的一部分。同时，它也在泰国东北部的依善地区具有重要地位，对泰国音乐和文化产生了深远的影响。随着依善地区居民的迁徙，莫拉姆音乐也传播到泰国内地。最初，莫拉姆音乐主要由社会边缘人士演奏和传唱，包括流浪艺人、盲人和穷人。在社会地位方面，因着早期在底层社会传唱度高，莫拉姆一度被认为是低俗音乐。但随着时间的推移，莫拉姆音乐逐渐被广泛接受和欣赏，尤其是在20世纪60年代左右。它的社会地位得到提升，并在泰国文化中获得广泛的认可。

如今，莫拉姆音乐已经成为泰国东北部地区最具代表性的音乐之一，不仅在当地受欢迎，而且在泰国全国范围内也广受欢迎。许多专业的莫拉姆乐队和歌手经常在音乐节和演出中表演，成

音乐小博士

泰国将位于该国东北部的20个府统称为依善地区（泰语：อีสาน）。依善地区人口约为2,300万，占泰王国总人口数的三分之一以上。这里的人口组成与泰国中部略有不同，北伊善的主体族群为伊森人，伊森人同寮国（老挝）的老族有十分浓厚的亲缘关系，两地的语言文化相似，有许多共通的民谣曲，伊森人与老族的语言皆属于泰语系。

▲插图 14-20 泰国依善地区（红色区块）

▼插图 14-18 泰国的传统莫拉姆表演

▲插图 14-19 泰国现代化莫拉姆表演

为泰国传统音乐的重要组成部分。莫拉姆音乐的表演形式非常多样化，除了传统的演出方式外，现代莫拉姆也与流行音乐和摇滚音乐等其他音乐形式融合，创造出新的音乐风格。

14.5 缅甸传统乐团——Hsaing Waing

当提到缅甸的表演文化与艺术时，音乐和舞蹈是不可或缺的元素。缅甸的各种传统演出通常都伴随着来自Hsaing Waing乐团的动听旋律。Hsaing Waing是缅甸的一种传统打击乐器合奏队，在缅甸的文化表演中扮演着关键的角色。Hsaing Waing在缅甸社会中具有重要的地位，被广泛用于宗教、社交和庆祝活动中。

据历史记录，Hsaing Waing最早可以追溯到11世纪的缅甸。在缅甸古代的皇家宫廷中，Hsaing Waing被视为一种宫廷乐器，且只有皇室成员才能演奏它。随着时间的推移，Hsaing Waing逐渐传播到缅甸的广大民众中，成为一种备受欢迎的表演形式。

▲插图 14-21 Hsaing Waing（在后方）为歌手伴奏表演

▲插图 14-22 一幅19世纪描述缅甸Hsaing Waing的水彩画

14.5.1 乐器

在Hsaing Waing乐团中，最引人注目的乐器包括一个由21个调谐鼓组成的Pat Waing，这些鼓构成了一个圆圈，产生多彩的声音。此外，还有一个类似于双簧管的乐器，称为Hne，它的音色独特而美妙。Kyi Waing是一组小巧的、水平悬挂的调谐锣，它们也是Hsaing Waing的重要组成部分。此外，还有一组小锣，称为Maung Hsaing，它们为音乐增添了层次感和纹理。

▼插图 14-23 Pat Waing

▼插图 14-24 Kyi Waing

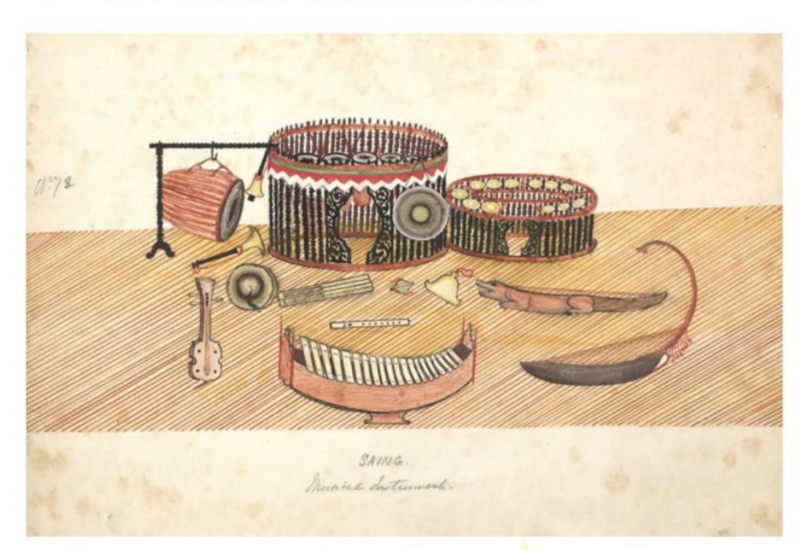

▲插图 14-25 Maung Hsaing

▲插图 14-26 Hne

除此之外，Hsaing Waing通常使用的乐器也包括 Chauk Lone Hsaing（低音鼓）、Pattala（一种打击乐器）、Si Wa（一种铃铛乐器）、Kyi（一种小号乐器）、Walet Sein（一种用手击打的小号乐器）、

Mi Gyaung（一种类似于锣的打击乐器）及 Se Si（一种铃鼓乐器，类似于铃鼓）。

▲插图 14–27 一幅 19 世纪描述缅甸 Hsaing Waing 乐器的水彩画

有时，在更为正式和传统的 Hsaing Waing 表演里，乐队还会加入 Saung Gauk 和 Pattala 这两个缅甸传统乐器。

▲插图 14–28 Saung Gauk

▲插图 14–29 Pattala

在缅甸社会中，Hsaing Waing 表演者通常被视为一种具有特殊技能的艺术家，扮演着重要的音乐角色。在 Hsaing Waing 表演中，通常会分为主奏乐手和伴奏乐手两种。主奏乐手负责演奏旋律和主旋律，而伴奏乐手则负责演奏节奏和和声。主奏乐手和伴奏乐手的配合是整个 Hsaing Waing 表演的核心，主奏乐手通过演奏来引领整个表演的氛围，而伴奏乐手则通过演奏来为整个表演提供稳定的基础。

14.5.2 Hsaing Waing 的音乐

然而，Hsaing Waing 的音乐不仅仅是令人耳目一新的声音，它还在表演中起到了至关重要的作用。缅甸的舞蹈表演经常伴随着 Hsaing Waing 的音乐，这些表演包括 Anyeint 舞蹈、Nat Gadaw 以及木偶戏。在这些表演中，音乐突然的节奏变化会反映在舞者不断变化的姿势中，创造出生动、多样的舞台效果。

缅甸的Hsaing Waing音乐不仅以其令人耳目一新的声音而闻名，还因其表演的重要作用而备受推崇。这种音乐具有强烈的动态性，在节奏、旋律和速度方面具有强烈的前后对比和冲击感。通常情况下，旋律遵循着4到8拍的规则，给音乐增加了秩序感。音乐中的旋律由音调塑造，包括主音、辅音、旋律短语的结束、装饰音和与特定模式相关的声音线。这些模式会根据环境和表演的情感需求而变化，传达出多种情感。此外，锣鼓乐器的使用为表演提供了重复的主题，这种技巧被称为ostinato，它赋予音乐一种引人入胜的循环性。

▲插图 14–30 Hsaing Waing乐器实体照

总的来说，缅甸的Hsaing Waing音乐以其多样性、丰富性和对传统的坚守而闻名，不仅代表了民族音乐的独特性，还丰富了文化表演的多样性和生动性。这一古老的音乐传统是缅甸文化的宝贵遗产，也是国际舞台上备受赞誉的艺术形式之一。

▼插图 14–31 缅甸民间Hsaing Waing乐团为某祭祀仪式演奏

音乐回想曲

一、填充题

1. 甘美兰是源自于__________________的民族音乐。

2. 甘美兰的乐器主要是以__________________、__________________、及__________________组成。

3. 库林堂（或可称为排式座锣）是由__________________个青铜制的铜锣排成一行并放置在一个木制的框架中组成。

4. 乐手会在演奏库林堂时使用__________________去敲击铜锣。

5. 莫拉姆的表演形式多种多样，包括______________和______________。

6. Hsaing Waing是__________________的一种传统打击乐器合奏队，由一系列引人注目的乐器组成，这些乐器在缅甸的文化表演中扮演着关键的角色。

音乐发现号

1. 东南亚国家还存在许多传统音乐文化及舞蹈，如长甲舞、缅甸的Anyeint舞蹈等。请举出至少两个例子。

任务锦囊

1. 到网上查询其他东南亚国家的音乐文化与种类。
2. 将资料做成幻灯片，与同学们展示和分享知识。

哎哟妈妈

印度尼西亚 民歌
林蔡冰 译配

E-/G G♯dim7 D/A A7 D D
里 来? 是从那 眼睛里到心 怀。 哎哟 妈妈 你可不要对我
E- A7 D
生 气, 哎 哟 妈 妈 你可不要 对 我 生 气, 哎 哟
D D+/F♯ E-/G G♯dim7 D/A A7
妈 妈, 你可不要 对 我 生 气 年 轻 人 就是这样相

D　　　　D　　　　D　　D+
1 - 0 0 :‖ 1 - 0 0 | 0 0 0 0 |

20　1.　2.

爱!　爱!

23　E-/G　G♯dim7　D/A　A7　D

音乐小词典

Slur = 圆滑音：连接不同的音，表示圆滑演奏

Staccato = 顿音

1. = 反复记号（第一结束）

2. = 反复记号（第二结束）

音乐档案库

《哎哟妈妈》是来自印度尼西亚马鲁古群岛南部安汶岛的民歌，原曲名为*Ayo Mama*。这首民歌由林蔡冰进行第一版的中文翻译，然后经女高音歌唱家刘淑芳首唱之后，风行中文市场。如今，这首民歌有各种版本的中文翻译，其中邓丽君也曾演唱这首印尼民歌。

单元 15

罗惹味道创音乐

音乐小博士

作曲家与作曲人有区别吗？**作曲家**（Composer）是指创作音乐的音乐家，既从构思内容，进行创作，到最终谱子的完成及呈现，一手包办。以从事古典音乐（严肃音乐）的音乐家为主。**作曲人**（Songwriter）在中文有许多不同的命名，如写曲人、曲作家等，是指创作歌曲的音乐家。他们一般只创作旋律及编配和声，其余的部分则交由编曲家完成，以从事通俗音乐（流行音乐）的音乐家居多。编曲是指将已有的旋律或曲子进行不同形式的编配。从事这类工作的音乐家称为**编曲家**或**编曲人**（Arranger）。

15.1 罗惹味音乐

罗惹（Rojak）是我国的一道美食，由各种水果或油炸糕饼，配上特制的酱料搅拌，再撒上花生碎，美味至极。罗惹味道的音乐又是怎样的呢？如果大杂烩的罗惹可以用来形容我国的多元化特征，那么，音乐是不是也呈现出我国文化大杂烩的现象？而这是否是马来西亚独有的音乐文化？走一趟马来西亚华人作曲家的发展历史及感受他们的音乐创作，也许就有所体会了。

15.1.1 我国早期华人作曲家

我国华人作曲家的发展历史，最早可追溯到第一次世界大战前，英殖民时期的马来亚。当时，中国满清政府腐败，许多沿海一带的居民纷纷离开故乡，踏上南洋谋生之路。我国最早期的华人音乐家大都在这样的背景下，来到这块土地。

我国第一位华人作曲家陈洛汉，1911 年出生于中国，9 岁南来。他从小喜爱音乐，学习多种乐器，并自学作曲。1938 年，陈洛汉创作了我国华人第一部具有原创意义的音乐作品《暮寒衣》，也开启了其音乐创作的道路。陈洛汉最重要的创作是歌剧《汉丽宝》，为我国

▲插图 15–1 作曲家 陈洛汉

▲插图 15–2 歌剧《汉丽宝》1971 年首演节目单

史上第一部中文歌剧，1971 年在吉隆坡首演，大获成功，获得当时华人社会的高度关注。其一生致力于推动音乐教育和表演，从合唱团、管乐队、音乐学院以及社会音乐团体中都能看见其身影。吉隆坡许多华文中小学的校歌大部分出自他手，可谓才华横溢。1996 年陈洛汉去世，享年 85 岁。

自陈洛汉后，本土华人作曲家开始在乐坛上活跃起来。他们有的自学成才，有的留学中国大陆及香港。由于当时的马来亚为英国殖民地，赴英国留学也是主要的选项。当中，身为马来西亚本土作曲家的沈炳光却是个例外，他出生在中国，在大陆接受高等音乐教育之后才移居我国。学成归来后，他们各自在自己生活的地方投身于音乐教育及创作，带动当地的音乐文化，影响深远。正所谓“前人种树后人乘凉”，他们付出的努力，为后来学习音乐的苗子创造了良好的发展空间。

作曲家	留学地 / 自学	居住地	代表作品 / 艺术歌曲
沈炳光（1922–2012）	中国	沙巴 / 柔佛	醉 / 借问流云
郑清植（1923–1983）	中国 / 英国	柔佛	玛莉亚 / 法莉达
张材光（1928–2013）	香港	吉隆坡	小路 / 黄花
李霖兴（1928–2000）	自学	吉隆坡	梦幻
杜祖舜（1933–2016）	自学	雪兰莪	一江春水浪千重
许元良（1935–2002）	香港 / 英国	槟城	再恋/ 飞/ 乡村来的消息
黄振文（1937– ）	自学	槟城	彤云天边飞/ 华灯圆舞曲
林挺坤（1939– ）	香港	雪兰莪 / 柔佛	钢琴奏鸣曲 “Goodwill”

▲插图 15–1 马来西亚本土作曲家

15.2 鼓乐文化

说起爵士乐、音乐剧或摇滚乐，会想到什么国家呢？是的，美国。这些音乐体裁代表了美国本土音乐的文化价值。那马来西亚有属于华人自己的音乐文化代表吗？一起去感受一下鼓的节气，会有新发现！

15.2.1 二十四节令鼓的创始人

陈徽崇 1947 年出生于海南岛，6 岁随母定居霹雳安顺。大学留学台湾，以理论作曲专业毕业。回国后任教于柔佛新山宽柔中学，并积极推动及发展音乐事业。他是第一位使用现代作曲技法进行音乐创作的华人作曲家。

▲插图 15-3 陈徽崇老师的指挥情景

音乐小博士

马来西亚华人文化协会为推动及鼓励我国华人在艺术的发展，成立了文化奖，当中设有音乐奖。历届文化奖中，有五位作曲家获得此殊荣。

马来西亚华人文化协会文化奖：

第一届（1992）：陈洛汉

曾担任合唱团及铜乐队指挥于吉隆坡中小学、社团及社会组织，为吉隆坡歌乐节发起人之一。

第四届（2002）：许元良

槟城数个乐团的顾问及指挥，一生致力于音乐创作。曾担任槟城音乐协会副会长。

第五届（2006）：张材光

曾在马来西亚广播电台工作，为马来西亚艺术学院音乐系前系主任。

第六届（2010）：杜志昌

一名医生。钟情音乐而自习作曲，作品有独唱、合唱创作，以及歌剧《恋.苏苏和小龙》。

第九届（2021）：吕书成

为吉打州多所中小学音乐顾问，华乐团及合唱团指挥，同时兼任编曲和创作的工作。

1988年与诗人陈再藩（小曼）共同创立了二十四节令鼓，并获得全国华人社会的响应。华文小学以及独中开始组建起鼓队，培训鼓手，之后推广至大专院校、社团、会馆和庙宇等，再随着爱好者和成熟的鼓手将其传播到国际舞台。节令鼓是以二十四面单皮大鼓代表二十四个节气，在华人传统的鼓艺基础上注入创新的元素而成，被我国华人视为文化传承的象征。2009年，被国家列为非物质文化遗产。

插图 15-4 作曲家陈徽崇与二十四节令鼓

陈徽崇的音乐作品并不多，但他的《花踪之歌》确为经典之作，流传甚广。陈徽崇将其一生贡献给音乐，为柔佛，为我国的音乐事业作出不可磨灭的贡献。2008年政府宣布将他列为“国宝级文化遗产在世人物”，而华人社会称他为“大马华人音乐之父”。陈徽崇於2008年7月27日在家中病逝，终年61岁。

插图 15-5 陈徽崇老师年轻时与乐团合影

15.3 我国早期华人作曲家

另一位从台湾留学回国的作曲家是刘曼弘。刘曼弘1955年出生于柔佛麻坡，1988年开始任教于马来西亚艺术学院音乐系，2000年转任世纪大学学院音乐系系主任。他将现代音乐技法带入学院，传授教导学生，让学生有机会接触当代新音乐及知识，为后来的作曲发展提供了契机。当前7字辈的作曲家中，许多都是他的学生。

15.4 认识现代音乐－70后的声音

首先，来了解何谓现代音乐？现代音乐是指19世纪末20世纪初以非传统的作曲技法进行创作的音乐，或可理解为新的作曲手法、音乐理论、音乐语言为依据的新音乐。70后的作曲家都受过高等音乐教育，留学国外，他们接触最前卫的音乐，学习最新进的创作技巧，为我国的音乐创作开启了全新的乐章。

自2003年起，马来西亚爱乐交响乐团（MPO）多次组织了与我国青年作曲家合作的新作品发表系列

插图 15-6 马来西亚爱乐交响乐团（MPO）

音乐会及比赛，为我国 70 至 80 后的作曲家提供了创作管弦乐的机会，以及首演作品的专业乐队与舞台。许多华人作曲家被提携，获益匪浅。

2008年，在汇丰银行（HSBC）的赞助下，马来西亚作曲家合作社（MCC）策划了青年作曲家工作坊，为80后的作曲家提供了创作室内乐的舞台，更获得与本地音乐家合作的机会，透过彼此的互动及交流，呈现高水平的现代音乐作品音乐会。

陈容音乐艺术节《听！乡土的歌》系列是以委约的方式与我国华人青年作曲家合作创作新声乐与合唱作品。自2012年第一届艺术节至今，共出版了三册《听！乡土的歌》谱集，收入了将近50首的新作品，备受关注，为我国的声乐及合唱界添加了新的声音。

▲插图 15–7 陈容音乐艺术节《听！乡土的歌》新创合唱歌曲发布音乐会（左起：黄志伟，杨朝胜，梁学贤，赵俊彦，王志远）

我国 90 及 00 后的华人作曲家正整装待发，他们的声音也即将在世界的舞台上响起。

我国其中一位扬名国际的华人作曲家是钟启荣。他在国际作曲比赛中获奖无数，包括马来西亚爱乐交响乐团（MPO）国际作曲大赛首奖。他也获得马来西亚十大杰出青年奖（文化成就奖）。其作品极富想象力和诗意，具有纯洁般的创造力，同时具备了华人和马来西亚多元文化的特色，在国际乐坛被给予极高的评价。钟启荣为推广现代音乐不留余力，先后创办了马来西亚现代作曲家协会（SMCC）、C 工作室以及“音桥”当代音乐节，让人们有机会透过不同渠道，认识及欣赏现代音乐的魅力。

▲插图15–8 钟启荣

▲插图15-9 赵俊毅

▲插图15-10 江赐良

▲插图15-11 余家和

另外，华乐的发展一向是我国华人文化界关心的课题。那我国有创作华乐作品的作曲家吗？江赐良、余家和及赵俊毅是这领域的佼佼者，他们在华乐的国际舞台大放异彩。江赐良和余家和同是首届新加坡国际华乐大赛的获奖者，赵俊毅在香港“中乐无疆界”国际作曲大赛中同时夺下最佳原创作品奖及团员最喜爱原创作品奖。他们以现代音乐的手法创作，却融入了我国多元文化的元素及色彩，如赵俊毅的甘榜作品系列《甘榜与城市》、《甘榜音画》等；余家和的《开台》，取材自马来皮影戏的开台仪式；江赐良的《捕风掠影II：刺的回味》有三个乐章，标题分别为①榴莲 ②红毛丹 ③打拉脯。这些作品反映了我国社会文化的象征，也体现了作曲家在创作中的审美趋势以及艺术价值。

15.4.1 作品简介

《童趣无章》是黄志伟（现任马来西亚艺术学院音乐系高级讲师）曾为女声无伴奏合唱（A cappella）而创。马来半岛流传着一首童谣“La La Li La Tam Pong”，这首童谣融入且渗透在马来半岛三大民族的文化里。又因文化和地域的差异，演变出各具民族色彩的不同版本的“La La Li La Tam Pong”。作曲家将自己对于这首童谣的理解，表现在这部作品里。曲中有几句“A Bu Li Ka”，那是作曲家的两个小孩的语言，据黄志伟分享他曾深入探寻过有关其中的含义，得到的回应是“A Bu Li Ka”就是“A Bu Li Ka”，《童趣无章》之名因此而来。

音乐小博士

在中世纪的欧洲，教堂里的音乐就是纯人声无乐器伴奏的圣歌，为了区分教堂里的圣歌和世俗音乐，人们将纯人声的音乐称为“在教堂的形式”，在意大利语是 A cappella。现今是指无乐器伴奏的纯人声音乐，而不再局限于圣歌。

音乐回想曲

一、填充题

1. 我国第一部中文歌剧名为 ____________________？

2. 我国早期有许多自学成才的作曲家，如____________________与____________________。

3. 《大红花》是我国家喻户晓的儿歌，其出自第五届文化奖得主____________________之手。

4. 二十四节令鼓的创始人是作曲家 ____________________ 和诗人____________________。

5. 余家和、江赐良与赵俊毅三位作曲家在____________________的创作上，有突破性的发展。

6. 黄志伟为女声合唱而作的《童趣无章》中，运用了我国童谣____________________。

音乐发现号

a. 你知道在哪里可以获取我国的音乐活动如音乐会、座谈会、比赛或其它相关资讯吗？
b. 了解了马来西亚华人作曲家的状况及音乐作品，你对罗惹味道的音乐有什么感想呢？

任务锦囊

1. 浏览我国目前的两个作曲家专属组织的官方网站，并获取音乐活动相关讯息或在官方网站留言咨询：
   a. 马来西亚现代作曲家协会 Society of Malaysian Contemporary Composers (SMCC)
   b. 马来西亚作曲家合作社 Malaysian Composers Collective (MCC)
2. 请分享对罗惹味道的音乐的感受及想法。

花踪之歌

陈徽崇 作曲
陈再潘 作词
王志远 伴奏

Moderato 中板

F

漂

F/E Dm F/C Gm7/B♭ Bdim7 C Gm7/B♭

洋便过了海，披荆就斩了棘！落

F/A Fm/A♭ G7 C7/B♭ A Dm C7

地也生了根，静静开花，缓缓结

音乐小词典

 Slur = 圆滑线 = 圆滑音：连接不同的音，表示圆滑演奏

Pause = 延长记号

作词简介

陈再藩是我国著名诗人，发表了许多现代诗诗集。与作曲家陈徽崇共同创立二十四节令鼓。

千万心愿

江赐良 作曲
张诚忠 作词

Moderato 中板

F
G
13
6 6 6 7 1
7 6 5 5 3 5
一 二 一 四
华 教 节, 胸 怀
F
G
C
15
6 6 1 5 6 5 3
3 - - -
族 情 高 声 唱。

C Am

17

3 3 3 3 5 | 3 2 1 1 6 1 |

赞 歌 颂 曲 汇 成 河, 千 万

G G G7 C

19

2 2· 2 3 5 | 5 - - - :‖ 5 6 ‖: 1 - 3 2 1 |

心 愿 要 实 现。 华 魂 永 垂 不

Moderato = 中板

Arpeggio = 琶音

23

Em F C F Em

5 - - 35 | 1̇ - 2̇ 1̇ 6 | 5 - - 35 | 6 - 6 1̇ 6 | 5 - - 35 |

朽，华 教 万 古 长 青。 族 音 源 远 流 长，华

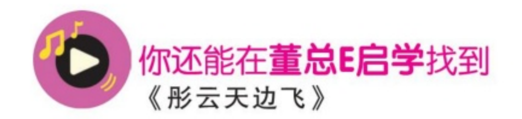
28

Dm D7/F♯ G F G11 C C2

2 - 6 53 | 5 - - 56 :‖ 6 - - - | 6 02̇1̇6 | 1̇ - - - | 0 0 0 0 ‖

1. 2.

教 万 古 长 青。 华 教 万 古 长 青。

董總
DONG ZONG

单元 16

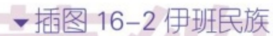
马来作曲大发现

16.1　多元文化马来西亚

马来西亚的音乐源自多元的音乐流派，这反映了我国多元文化社会的现象。除了我们熟知的三大主要族群外，马来西亚还拥有众多其他民族，他们的音乐与文化对本土马来亚音乐产生了深远的影响。图表 16–1 列出了一些我国的其它民族与之背景。

民族	原文	背景
克里斯丁	Kristang	葡萄牙人和马六甲当地人的混血儿。
阿斯利人	Orang Asli	半岛原住民
巴瑶族	Bajau	沙巴州土著
卡达山–杜顺人	Kadazan–Dusun	沙巴州土著“卡达山”乃“市集”之意，代表他们居住在城市。
伊班人	Iban	砂拉越州土著
马拉诺族	Melanau	砂拉越州土著

▲图表 16–1 民族背景介绍

▼插图 16–1 马拉诺民族

▼插图 16–2 伊班民族

▲插图 16–3 卡达山–杜顺民族

▲插图 16–4 巴瑶民族

16.2 马来音乐类别

马来音乐的类别和历史大略如下：

音乐类别	时期
古典和民间音乐（Classic and Folk music）	源自早期王国时期
融合音乐（Syncretic / acculturated music）	源自殖民时期
马来流行音乐（Malay Popular music）	从1920年代开始
当代艺术音乐（Contemporary art music）	大约从1970年代开始

▲图表16– 2 音乐类别

16.2.1 古典和民间音乐

如果要确认马来西亚古典和民间音乐从何时起源，那就一定要回到殖民时期前的音乐。当时的音乐都以声乐、舞蹈与戏剧为主。古典和民间音乐的表演类别来自不同的场合与事件，例如讲故事、民谣、舞乐、皇家仪式、武术音乐伴奏、生活圈事件、以及宗教场合。让我们来发掘当时有哪些著名的音乐类别吧！

诺巴特（Nobat）

诺巴特是帝王加冕时的御用乐队。乐队一共有 9 种乐器：一面皮鼓（Nahara）、两面大鼓（Gendang）、一面锣（Gong）、一个长喇叭（Nafiri）、两个印度唢呐（Serunai）、还有两个铙钹（ceng ceng）。类似的皇家乐团如今只存在于吉打、霹雳、雪兰莪以及登嘉楼这四个州属。

◀插图 16–5 雪兰莪州的诺巴特乐队

音乐小博士

玛蓉在2005年被列入联合国教科文组织世界文化遗产之非物质文化遗产之一。

玛蓉（Makyong）

玛蓉是以安抚和愈合为主题的民间舞蹈剧。源自芭堤谷王国（现今泰国的一个省市）。为了祈求演出圆满成功，传统的玛蓉表演在开演前都必须先向幽灵举行祭拜仪式。接下来才是舞蹈、演技与即兴对白的演出。玛蓉会将一部完整的故事系列呈现出来。一般会延续好几个晚上，每晚约三小时。由于年轻一辈的学员都不喜欢严格的学徒制，因此经验丰富的玛蓉演员日益减少，促使这种舞剧形式逐渐失传。详细介绍请参考“非遗探索玛蓉剧”之单元。

▲插图 16–6 玛蓉剧照

乌来克·马扬（Ulek Mayang）

乌来克·马扬是登嘉楼马来歌谣舞台剧。故事讲述了七位来自海洋的公主，她们爱上了一位渔夫，并将他的灵魂留在海洋。之后，陆地上的传统治疗师以念咒的方式与海洋公主们展开了一场博斗。此舞台剧的伴奏乐器为马来鼓和锣，而现代的演出也加入了小提琴和手风琴。

伊囊舞（Mak Inang）

伊囊舞是马六甲苏丹国时期所发展出来的宫廷舞蹈。此舞蹈模仿宫廷里奶妈手握五颜六色的手帕或丝巾走路，优雅的姿态。此舞蹈表演的伴奏乐器为马来鼓和锣，而现代的演出也加入了小提琴和手风琴。

默诺拉（Menora）

默诺拉是起源于泰国南部的舞剧，之后被引进马来西亚半岛的北部各州。此舞剧会通过表演冗长的招灵咒语，并加入舞蹈与戏剧等元素来完成演出。其中的配乐乐器有一对手钹、一对旋钮小锣、木块乐器、一面桶形的马来鼓、一个簧乐器以及一面花瓶状的弹头鼓。

迪克尔巴拉（Dikir Barat）

迪克尔巴拉在近几年又开始活跃了。它是以歌唱为主，通常以手鼓为伴奏的一种即兴表演。合唱团的团员们席地而坐，独唱者可以站立或坐在团员们的前面。表演者在演出时都会有大量的动作，表现得很有活力。

▲插图 16-7 迪克尔巴拉在吉隆坡的演出

16.2.2 融合音乐

融合音乐是后葡萄牙时期的音乐形式。它融合了本土与阿拉伯、波斯、印度、中国与西方国家的音乐与戏剧元素。

音乐类别	原名	简介
萨平	Zapin	受阿拉伯音乐元素影响的传统马来民族舞蹈。
嘎扎勒	Ghazal	一种来自波斯的阿拉伯抒情诗，中心主题是“爱”，于12世纪传入南亚地带。
东当沙央	Dondang Sayang	深受葡萄牙影响的马六甲爱情民谣。
玛达・坎迪嘎	Mata-Kantiga	带有葡萄牙风格的舞蹈。
裘盖特	Joget	来自马六甲的马来社交舞，受葡萄牙“布兰约”舞的影响。
吉凯	Jikey	1960年代在北部半岛热门的歌舞喜剧。
波利亚	Boria	1845年，由印度穆斯林的马德拉斯团带入槟城的马来戏剧与乐队曲。主要以小提琴、马拉斯卡和塔不拉双鼓伴奏。
邦挲万	Bangsawan	印度孟买歌舞团于19世纪时带入槟城的马来宫廷歌舞剧。

▲图表 16-3 融合音乐类别与简介

16.2.3 马来流行音乐的来源

二十世纪初

马来流行音乐源自于传统的社交舞蹈和娱乐音乐，例如：Asli、Inang、Joget、Dondang Sayang、Zapin 和 Masri。马来西亚的第一间电影院成立于1933年。在电影院成立之前，大约20至30年代，传统的社交舞蹈和娱乐音乐被英美的舞曲乐队改编，并由贵族剧团（Bangawan）周游全国各地宣传和表演。观赏相关剧团的演出也变成了当时人民的娱乐活动之一。

▲插图 16-8 举办于2023年的P. Ramlee独家展览的头像海报

最早期的流行歌曲有拿督阿玛比・南利（P.Ramlee）的《锅盖》*Tudung Periuk*。之后他也陆陆续续编写了许多受大众喜爱的歌曲，例如 *Azizah*、*Dendang Perantau* 和 *Di mana kan ku cari ganti*。

60年代之后

60年代出现了一种受英国摇滚乐团所影响的音乐流派——“Pop Yeh Yeh”。它的名称出自“披头士乐队”（The Beatles）一首著名的曲子“She loves you”里“yeh yeh yeh”的唱法，之后并组建了一支新摇滚乐组合“Kugiran”。自50年代开始，有许多印度电影已盛行于马来西亚，也就是我们所熟悉的宝莱坞电影。当时，很多本土歌手都会以马来语演唱宝莱坞的歌曲。由于受到宝莱坞舞乐的影响，再加上马来民谣以及西方音乐的元素，因此80年代也出现了一个新的音乐流派——“Dangdut”。它的名称是来自印度“塔不拉双鼓”节奏的名称——Dang和Ndut。因此，Dangdut的歌曲都会使用“塔不拉双鼓”以及马来鼓（Gendang）伴奏。直至今日，Dangdut的演唱者虽然逐年减少，但它仍是马来同胞们喜爱的一种音乐形式。

插图 16–9 Pop YehYeh 专辑封面

90年代的马来流行音乐产业出现了更多的音乐流派，其中包括摇滚乐（Rock Music）、世界音乐（World Music）、爵士乐（Jazz）、电影音乐（Film Music），其中以恐怖电影（Horror movies）占多数。

马来流行音乐孕育了许多优秀的马来歌手。不少杰出的歌手亦享誉国内外。例如已故的 Sudirman Hj Arshad、爵士音乐人才 Sheila Majid、拥有“亚洲之声”荣誉的 Siti Nurhaliza、成功占领中国市场的 Shila Amzah 以及现居住于纽约的创作歌手 Yuna 等等。

插图 16–10 Siti Nurhaliza

16.2.4 当代艺术音乐的开端（Contemporary Art Music）

英国于殖民时期在马来西亚创办了不少“传教学校”（Missionary School），并在校内举办了多项音乐活动，例如乐队以及合唱团。这些活动让马来西亚的学生有机会接触到西方音乐艺术教育，并促使本地的音乐生远赴英国和美国深造，选修音乐表演学科。当他们学成回国后，便把所学到的西方音乐表演理念传授于本地学生。

成立交响乐团

马来西亚广播电台于1961年成立了第一支国家交响乐团。他们通过此交响乐团，把马来古典、民间音乐以及马来流行歌曲推广至人民，同时也为本地的艺人铺设演艺事业，并应市场需求，给予作曲家们发挥的空间。

从1976年至1983年，拿督佐哈沥·萨利赫（Johari Salleh）被委任为马来西亚广播电台交响乐团的音乐总监。在任职期间，他编写了许多著名的爱国歌曲以及马来流行歌曲。其中最著名的有*Selamat Pergi Pahlawanku*、*Gadis dan Bunga*和*Musim Buah–Buahan*。

16.3 认识我国艺术音乐的马来作曲家

从80年代开始，马来西亚的音乐家们也开始往创作的领域奋斗。当时，越来越多本土作曲家的作品也开始引起国际关注。目前著名的马来艺术音乐作曲家有Ahmad Muriz Che Rose、Saidah Rastam以及Tajul Tajuddin等。

16.3.1 Ahmad Muriz Che Rose

马来西亚交响乐团 Malaysian Philharmonic Orchestra（MPO）成立于1997年，以同年建成的国油双峰塔音乐厅为演出基地。此交响乐团成立目的在于提升音乐艺术领域之整体利益，其贡献对我国音乐艺术发展有着深厚的影响。Ahmad Muriz Che Rose作为现任交响乐团的作曲家，他的任务是通过当代的编曲法，融入马来传统音乐元素并通过国油表演艺术团体（Petronas Performing Arts Group）的演奏来推广马来传统音乐。

▲插图 16–11 Ahmad Muriz Che Rose

16.3.2 Saidah Rastam

莎益达拉斯旦是一名拥有专业执照的律师，但她对音乐的热诚使她放弃了律师的工作，转而踏入音乐创作的生涯。她所涉及的范围很广，包括戏剧、电影、舞蹈、武术、合唱、中国歌剧、交响乐团以及电子音乐等。2014年，她经由 Khazanah Nasional Berhad 出版了一本关于马来西亚歌曲的书籍——“Rosalie and Other Love Songs”，并藉由此书大力呼吁大马人民通过录音、保存手稿和口传的方式来保护马来西亚音乐。

▲插图 16–12 “Rosalie and Other Love Songs”书籍

16.3.3 Tazul Izan Tajuddin

达祖丁博士出生于雪兰莪州的万津市。自玛拉工艺大学毕业后，他曾赴美国和英国深造，并在英国居留至2009年才回国。目前在玛拉工艺大学执教音乐创作。他的作品赢得了许多国际奖项，并被多个国家的交响乐团列入他们的音乐会节目单里。2015年，他完成了第一部马来歌剧 Opera Puteri Saadong，并成功在吉隆坡表演艺术中心演出，深受好评。

▲插图 16–13 吉隆坡表演艺术中心

16.3.4 比·南利（P. Ramlee）

比·南利的原名是Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh。他于1929年3月22日在槟城出生。比·南利是一位多才多艺的艺人。他就读于槟城大英义学（Penang Free School），并在求学时参加了学校的乐队。第二世界大战期间，他被转移至日本海军兵学校（Kaigun Gakko）。当时除了学习日文和日文歌，他也自修西方乐理，提高阅读乐谱的技能，并开始编曲。

▲插图 16–14 比·南利（P. Ramlee）

比·南利除了有一副好嗓子，他也是一位优秀的演员和音乐作曲家。此外，他后来也开始编写剧本并成为一位成功的导演。由于他为马来西亚的电影事业作出了极大贡献，因此我国政府授予他“Seniman Agung Negara”（国家伟大的艺术家）的殊荣。

▲插图 16–15 P. Ramlee独家展览列出的演绎贡献

比·南利曾参演过66部电影，而其中有35部电影都是自导自演的作品。他最深入人心的黑白电影有Bujang Lapuk、Do Re Mi和Ali Baba。另外，他也曾为超过250首歌曲进行编曲，并且自己灌录了30首歌。其中，最脍炙人口的歌曲有Getaran Jiwa、Aci Aci Buka Pintu以及Tudung Periuk。不仅如此，他也获得了许多奖项，如东京第四届亚州电影节的“最佳男演员” 以及吉隆坡第六届亚洲电影节的“最佳戏剧奖” 等。

▲插图 16–16 举办于2023 年的 P. Ramlee独家展览

这位艺术家于1973年5月29日突发心脏病，在吉隆坡医院逝世，享年44岁。

16.3.5 佐哈沥 ·萨利赫（Johari Salleh）

佐哈沥·萨利赫于1939年在新加坡出生（当时新加坡还附属于马来西亚）。他自小跟随父亲学习音乐。1968年，佐哈沥毕业于美国马萨诸塞州波士顿著名的伯克利音乐学院。回国后，他加入马来西亚广播电台交响乐团，并于1976年被委任为该交响乐团的音乐总监。

1983年，佐哈沥·萨利赫离开马来西亚广播电台交响乐团后，他陆续在音乐领域里担任了不少重要的职位。其中包括Josal唱片公司的常务董事（1983–1986）、吉隆坡交响乐团的指挥（1987–2000）以及吉隆坡市政厅的音乐顾问（2001–2004）等等。2004年，佐哈沥·萨利赫开始担任马来西亚国民大学（University Kebangsaan Malaysia）的客座研究员，并在这之后荣升为高级研究员。2010年，他荣获该大学的荣誉哲学博士学位（文科）。

佐哈沥·萨利赫创作过许多交响乐曲。其中也有不少海外的交响乐团演绎他的作品。例如纽约交响乐团、新加坡交响乐团、圣彼德堡爱乐乐团以及卡达克斯交响乐团等。此外，他也创作过多首爱国歌曲以及马来流行歌曲。1986年，他曾为马来民族统一机构（UMNO）编了一首主题曲——“Bersatu Bersedia Berkhidmat”。

现如今，马来西亚已有多位作曲家编写了许多好听的歌曲，促使了很多马来艺人成名。话虽如此，现今网上记载的信息大多数都只是记录原唱者的名字，很少提到作曲家，以至于人们并不认识或熟悉这些伟大的作曲家们。在2020年7月7日的一篇文章里提到佐哈沥·萨利赫多年以来虽已创作了近130首歌曲，可是却从未曾正式出版过他的音乐。他希望在未来的日子里有机会能够看到自己的作品被更多人发掘，让自己的音乐继续传承。

音乐小博士

自马来西亚独立后，我国需要一个专属图腾，以增加民族凝聚力与集体身份。因此，马来西亚广播电台创作了许多马来西亚的爱国歌曲。当佐哈沥·萨利赫担任马来西亚广播电台交响乐团音乐总监时，他也创作了许多著名的爱国歌曲，如《再见，我的英雄》“Selamat Pergi Pahlawanku”。这首歌曲讲述着对战士们的祝福，亦反应出他们与家人离别时的感受。可参考视频：https://youtu.be/j5Yc4E3Koss

▲插图 16–17 马来西亚广播电台交响乐团标志

活动（一）：听与发觉马来经典歌曲《锅盖》Tudung Periuk

1. 请扫描QR码并欣赏比·南利和莎罗玛《锅盖》的原版视频。

2. 请将上述的视频与《锅盖》的乐谱（请参考后方歌曲谱子）做出比较，找出视频里歌手所添加的装饰音。

3. 请扫描QR码并欣赏由马来西亚著名女歌手Dayang Nurfaizah所演唱的爵士版《锅盖》的视频。

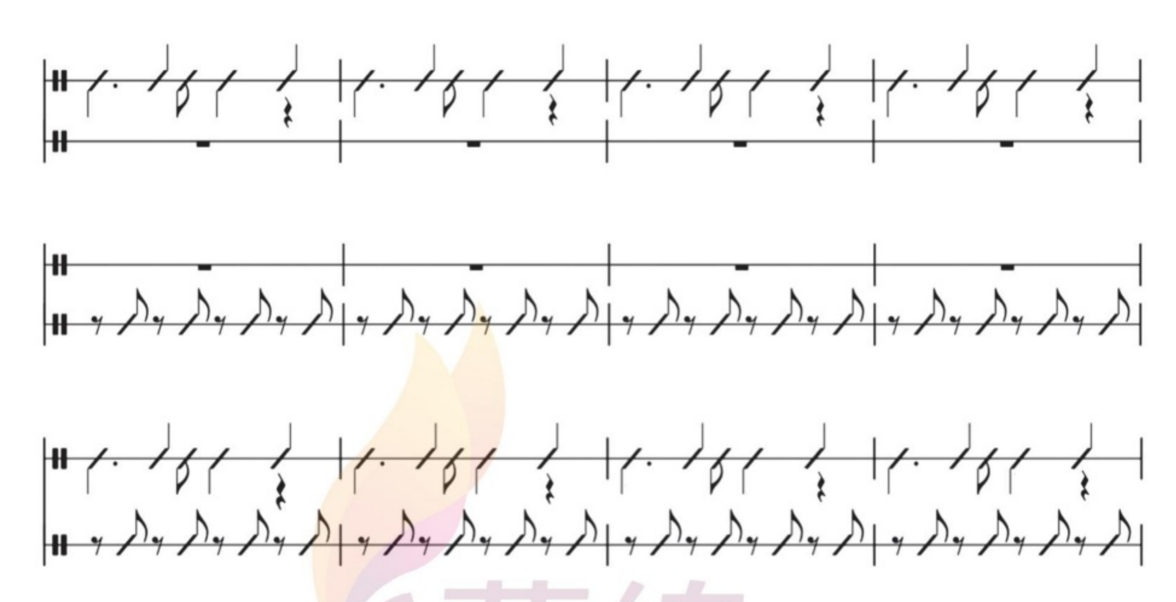

4. 老师与学生一起讨论与分享当经典歌曲加入了新的元素并被翻唱后的感受，借此让学生拉近与马来经典歌曲和现代音乐的距离。

活动（二）：乐器伴奏和传统演出法之 Ewa Bule

1. 让我们来一起学习唱出Ewa Bule。

2. 让我们来一起体验用马来手鼓（Kompang）拍打节奏。根据下列的手鼓谱，同学先一起拍打第一个节奏，接着拍打第二个节奏，再来分成两组，每组选择一种节奏。（如果没有足够的手鼓，学生可以以塑料盘代替。）

3. 各位同学可试着一边演唱Ewa Bule，一边用马来手鼓拍出伴奏。

4. 同学们可通过老师示范简单的Dikir Barat动作，感受它的演出方式。

5. 请扫描QR码并观看下列视频后，分组讨论并加入学生们新创的Dikir Barat动作，边唱边表演以呈现各自的创作。

音乐发现号

1. 你知道比·南利的黑白电影所涉及的主题有哪些吗？
2. 马来西亚的爱国歌曲不可计数，除了经典爱国歌曲，亦有不少现代创作。请列出两首近几年创作的马来西亚爱国歌。

任务锦囊

1. 到网上查询比·南利的黑白电影所涉及的主题。
2. 可通过音乐网站查询近年创作的马来西亚爱国歌。

Tudung Periuk

Adagio 慢板

P. Ramlee 词曲

F Bbm/F C

L.H.

F Bb

5 0 0 2 1 2 3 | 5 - 5 3 3 5 | 6 6 6 5 6 5 6 3 |

8va

Tu- dung pe - ri - uk____ Tu -dung pe - ri - uk____ pan -dai - lah me - na -

F Bbm F/A Dm

8 5 - - - | 5 0 3 2 3 5 | #5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 3 2 3 1 |

ri____ Me-na -ri -lah la -gu____ me-na-ri la - gu____ Pu-tra Mah-ko-

Gm C7 F G7
ta Ka-in yang bu-ruk Ka-in-lah bu-ruk be-ri-kan ka-
C F Dm Gm7 C
mi Bu-at men-ya-pu bu-at men-ya-pu si a-ir lah ma-
F B♭m F Dm D♭ F/C G7
ta Ka-in yang bu-ruk Ka-in-lah bu-ruk be-ri-kan ka-

音乐小词典

Tie = 延音线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

Slur = 圆滑音：连接不同的音，表示圆滑演奏

Arpeggio = 琶音

音乐档案库

*Tudung Periuk*又名《锅盖》是黑白影片“Sumpahan Orang Minya”的歌曲之一。这部影片于1957年在新加坡拍摄，一年后放映。比・南利和他的妻子莎罗玛以合唱的方式来演绎这首歌曲，歌词背后也蕴含着深奥的信息。

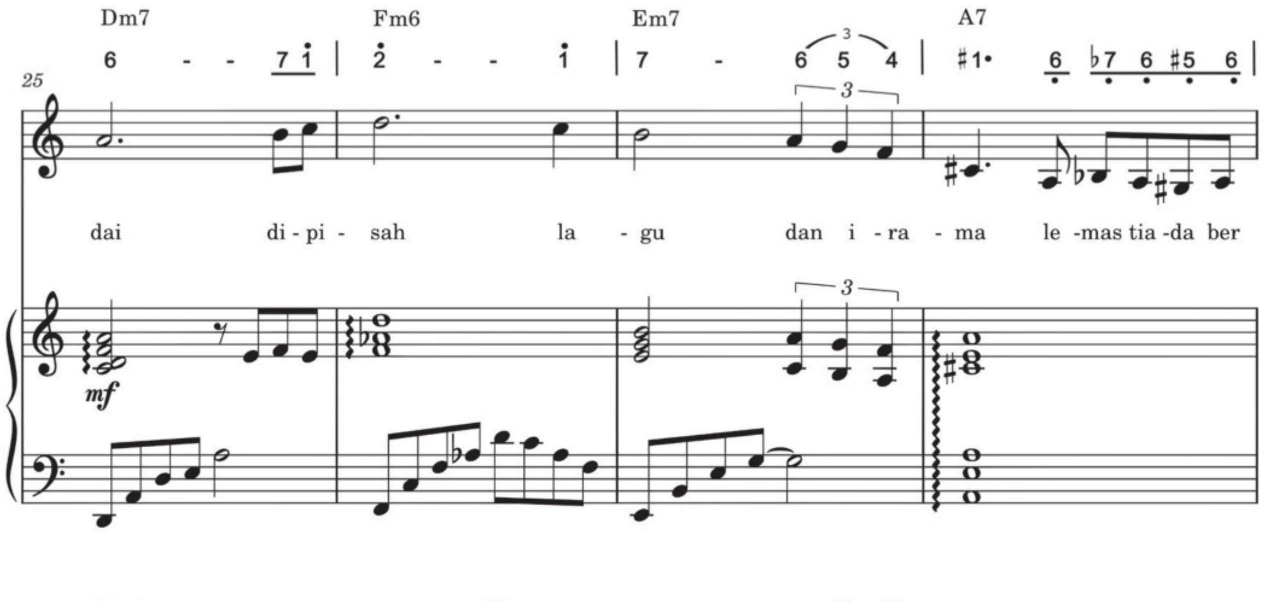
Getaran Jiwa

P. Ramlee 作曲
S. Sudarmaji 作词
黄兢樑 编曲

Moderato 中板

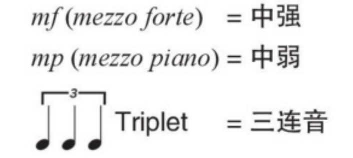

Dm7
Am7
B7
Am7
B7
Em
Dm7
pa mu - ga da - pat mem-bang-kit-kan se-dar - lah ka-mu wa - hai in -
G7
Cmaj7
G#°7
Am7
Dm7
A7
san. Tak mung - kin hi - lang i - ra - ma dan la - gu
mp
Dm7
G7
Dm
G
Gm7
A7
Ba - gai - kan kem - bang sen-tia-sa ber-ma - du An -

音乐小词典

音乐档案库

这首家喻户晓的歌曲是比・南利最成功的一个作品。此首歌的歌词是由S. Sudarmaji所编写。比・南利为电影"Antara Dua Darjat"灌录了这首歌曲。在这之后我们都可以听到很多歌星也翻录此歌，并以不同音乐流派演出这首长青之歌。

董總
DONG ZONG

单元 17
校园民歌
@台湾

17.1 校园民歌产生的背景

20世纪的70年代，台湾社会无论在经济还是政治上都处于一个动荡的年代，这也影响了文学、艺术与歌乐领域的发展。文艺界开始了自我反省、思考的举动，同样的，自我创作的台湾校园民歌也因此而成型。

17.1.1 校园民歌的定义

校园民歌发源于二十世纪70年代中期。台湾的青年知识分子和大专学子兴起了一股拿起木吉他自弹自唱甚至自己作曲作词的浪潮。校园民歌可分为原创作词作曲，以及自弹自唱的歌曲两类。由于校园民歌歌曲的风格趋向于朴素，自然简短，不同于当时的通俗流行歌曲，顿时一股清新的歌曲形式，引起整个台湾社会听众的共鸣并迅速推广至大学的各个角落。这一类歌曲，无论是学子们自弹自唱的形式，或是被唱片公司采纳而趋向商业的模式（让旗下的流行歌星唱出并发行唱片，更甚销售至海外市场），皆可称为校园民歌。

插图 17–1 当年台湾大学生自弹自唱民歌的场景。

17.1.2 校园民歌运动的诞生

二十世纪70年代的台湾文化可说是舶来文化，年轻人的精神生活是贫瘠的，本土的音乐题材多为风尘俗气的文化，因此年轻人都偏向聆听和演唱西洋歌曲。当年台湾民歌运动的倡导者有——胡德夫（当时咖啡馆驻唱的西洋歌手）、杨弦（当时的大学生兼民歌手）、李双泽（当时海外留学回来的西洋民歌手），这三位歌手在机缘巧合下互相认识，惺惺相惜地高喊“唱自己的歌”的口号。由此，大家深深感受到台湾年轻人应该需要创作属于自己的歌曲。1976年的12月，李双泽在台湾淡江大学西洋歌曲演唱会中，于台上拿起了一瓶可口可乐激动的质问台下的听众：

> “无论欧洲、美国还是台湾地区，喝的都是可口可乐，听的都是洋文歌，请问我们自己的歌在哪里？”

随即，他就拿起了吉他唱出了自己的歌曲。此后，台湾大专校园学子开始拿起了吉他，重新追寻自我的热情，纷纷唱出了自己的歌曲，一股清流从此注入台湾乐坛，民歌运动因此而诞生。

插图 17–2 台湾中华音乐人交流协会举办的“民歌40演唱会”记者会上，众人拿起可口可乐瓶为纪念李双泽以及向民歌精神致敬。

17.2 校园民歌时代的文化与创作歌手

台湾校园民歌通常应用鲜明的节奏将旋律轻快的带出，再加上歌词中充满人文气质的文学元素，因此发展并建立了当时台湾现代流行音乐的标准。

17.2.1 校园民歌时代的文化

音乐小博士

民歌金韵奖是于1977年由新格唱片公司所设立。此奖项主要用于鼓励校园民歌的创作和选拔优秀歌手，这也因此刺激了当时的年轻学子创作属于自己的歌曲。不仅如此，新格唱片公司更为这些得奖的民歌录制成专辑，透过专业的包装来宣传并发行唱片。

随着发展演变，校园民歌的创作文化不仅流传在大专学生之间，也在当时被音乐产业如唱片制作公司看到了商机，因此频密推出所谓的民歌金韵奖以及排行榜等等，刺激着校园民歌的创作产量，也间接地提高唱片的销量。再者，校园民歌的创作内容为了更贴近大众，因此渐渐渗入了更多的浪漫情感元素，歌曲题材偏向了情爱浪漫的元素，从原本纯朴、清新小品的写景题材，比如，《童年》、《外婆的澎湖湾》、《秋蝉》、《乡间小路》、《听泉》等等，转而偏向情爱内容的取向，如《忘了我是谁》、《恰似你的温柔》、《为何梦见他》等等。

▲插图 17-3 著名的民歌歌手徐晓菁与杨芳仪（二重唱代表作品有：秋蝉、听泉）

17.2.2 校园民歌的创作者、歌手与歌星

台湾校园民歌自 1974 年到 1980 年属于创作的峰盛期，创作了300多首校园民歌。这无疑造就了许多优秀的歌曲创作者、歌手与歌星。他们有：杨弦、李双泽、胡德夫、李泰祥、齐豫、小虫、李建复、杨祖珺、黄大城、王梦麟、王海玲、施孝荣、杨芳仪、徐晓菁、李子恒、叶佳修、李宗盛、罗大佑、潘安邦、蔡琴、旅行者三重唱、苏来、侯德健、吴楚楚、潘越云、郑怡、郑华娟、邰肇玫等人。上述一些歌者依然活跃在现代中文流行乐坛，从

事他们的音乐事业，如作曲作词人李子恒，创作歌星李宗盛以及罗大佑等人。

17.3 校园民歌创作的主题分类

校园民歌创作多以特定主题为动机，比如从最初的写景、诗词、怀古、道地生活、自然文化到后来的情爱幻想或悲情写实等较为商业市场化的设定来完成作品，以下图表列出大致的主题分类：

序	乐器	人数
1.	怀古与历史	龙的传人、唐山子民、中华之爱、易水寒、我心似清泉
2.	乡愁	乡愁四韵、归去来兮、归人沙城、渔唱、出塞曲、偶然、芦歌
3.	诗词	钗头凤、雨霖铃、枫桥夜泊、水调歌头、乡愁四韵、民歌、乡愁、再别康桥、兰花草
4.	文化经验	庙会、月琴、今山古道、乡间小路、晚霞满渔船
5.	台湾常民生活	雨中即景、酒干可卖无、外婆的澎湖湾、乡居记趣、鹿港小镇
6.	流浪、告别与回归	橄榄树、浮云游子、旷野寄情、就要挥别、匆匆的走、再别康桥、露莎兰、告别忧伤
7.	遗忘	被遗忘的时光、微风往事、忘川、让我们看云去
8.	童年童稚	捉泥鳅、童年
9.	自然怀想、励志	秋蝉、小贝壳、小草、听泉、守住这一片阳光、七月凉山、露莎兰、蜗牛与黄鹂鸟、夕阳伴我归、小草、祈祷、生命的阳光、春天带来新希望、阳光和小雨
10.	爱情、友情、亲情	你那好冷的小手、小秘密、风告诉我、如果、神话、偶然、木棉道、拜访春天、小茉莉、忘了我是谁、阿美阿美、离开你走近你、风中的往事、生命中的阳光、欢颜、走在雨中、阳光和小雨、守着阳光守着你、天天天蓝、忘了我是谁、恰似你的温柔、为何梦见他、野百合也有春天、梦的衣裳、深秋浓浓的枫红里、看我听我、歌声满行囊、偶然、走向我走向你、好好爱我、那一盆火

▲图表17-1 校园民歌主题分类

▲插图 17-5 齐豫于1979年7月9日发行的同名专辑《橄榄树》

▲插图 17-4 李建复于1978年12月16日发行的同名专辑《龙的传人》

17.4 校园民歌的衰落

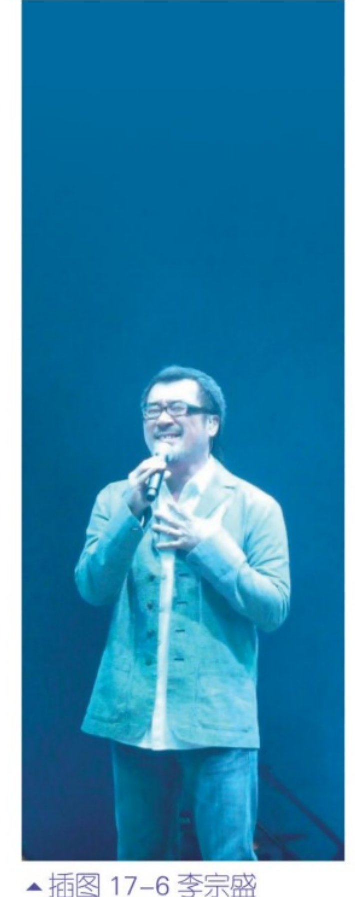
随着时光的流逝，二十世纪 70 年代中期至 80 年代中期的台湾校园民歌的繁华岁月已留在历史的长河里。台湾校园民歌没落的主要原因可以归纳为以下几点：

1. 源自大学的纯朴校园民歌渐渐被唱片公司商品化，歌曲内容也趋向流俗、空洞，加上民歌运动的倡导人如胡德夫转向于原住民权益保护事情上，杨弦出国留学，李双泽早逝，还有当时大学歌手们也逐渐的淡出歌坛，台湾校园民歌因此而衰落并被 90 年代全新的流行曲风所替代。

2. 随着1982年金韵奖和民谣风的停办，以及海山唱片公司的结业，原本为民歌创作歌手的罗大佑也跟随新式唱片公司（如滚石与飞碟）的商业经营模式，而开创了全新的中文流行歌曲路线，台湾校园民歌终也敌不过时代的洪流而走入了历史。

台湾校园民歌能够风行于中文流行乐坛超过十年，亦可以说是亚洲中文流行音乐的奇葩，它的音乐创作品格与精神确是有值得追随的价值。

17.5 校园民歌的回望

▲插图 17-6 李宗盛

音乐教父李宗盛回望台湾校园民歌时曾说出了以下这段话语:

> "回头看民歌，我觉得民歌是一种信心的表现，年轻人借由自己去写歌，确定自己可以做这件事情，这是一种很重要的自我肯定。"

因此，通过音乐创作，学子们可以听见自己内心的声音，勇于表达该阶段年龄的想法，更是能够看到自己价值的一个途径。二十一世纪的科技革命让音乐爱好者更容易借助电脑作业并通过网络的传播达到自我完成词曲创作，甚至发行的可能性。同学们不妨尝试开始让你们的青春岁月留在自己的校园创作歌曲中吧!

17.6 校园民歌代表人物介绍

李泰祥（1941–2014），台湾原住民阿美族人，毕业于国立台湾艺术专科学校音乐系（现在的国立台湾艺术大学），主修小提琴。他在求学期间深受当时作曲家许常惠的影响，于是开始

▼插图17– 7 李泰祥（专辑之一）

了作曲创作生涯。他一生所创的音乐作品超过一千多首，创作的风格游走在西方古典、台湾乡土以及校园民歌流行曲之间。李泰祥也曾赴美国加州圣地亚哥的“现代音乐”中心做短期研习。回台后，加入台湾交响乐团担任指挥，也因此为自己设下三个创作的方向，即：致力发表本土的创作音乐与歌曲、开拓发展国外现代音乐的曲目、将通俗音乐交响乐化。

在校园民歌崛起的70年代，李泰祥与多名作家如郑愁予、余光中、三毛合作，为他们的诗谱上音乐，其中三毛的《橄榄树》更是红遍一时。由于唱红此歌曲的民歌歌手齐豫在第二届金韵奖赛事演唱时被李泰祥所欣赏，于是受邀成为这一首歌曲的主唱，之后便成为了李泰祥的得意弟子。除此之外，李泰祥创作的校园民歌还包括了《一条日光大道》、《你是我所有的回忆》、《告别》、《错误》等。

▲插图 17–8 年轻时的李泰祥

▲插图 17–9 晚年身体欠佳时的李泰祥

李泰祥不幸于1988被年诊断为帕金森症，但他依然持续创作，一直到病情恶化才不得已停止。一代音乐大师终于2014年1月在睡梦中去世。

一、选择题

1. 校园民歌最初大多是使用什么乐器来创作和伴奏?
   A. 钢琴
   B. 电子吉他
   C. 木吉他
   D. 口琴

2. 台湾校园民歌运动让当时的学子有什么样的启发和感受?
   A. 没有感受，这音乐运动和生活无关
   B. 创作自己的作品，唱出自己的歌
   C. 可以跻身国际排行
   D. 外国的歌曲比较适合年轻人，我没有兴趣做创作

3. 台湾校园民歌后来的发展是带着什么样的音乐元素来建立其创作标准?
   A. 带着爱国精神
   B. 带着疏懒节奏的爵士风格
   C. 带着强烈的节奏，歌词富有宣泄性的呐喊
   D. 带着鲜明节奏的旋律、富有人文气质的歌词

4. 台湾校园民歌的创作文化在当时仅流传于大专学生之间，较后被唱片制作公司为了刺激校园民歌的创作产量以提高唱片的销量，因而推出了哪一个奖项?
   A. 劲歌金曲
   B. 腾讯星光大典
   C. 民歌金韵奖
   D. 海螺新韵奖

二、填充题

你有没有听过台湾校园民歌？又或者有哪一些校园民歌让你感兴趣？你可在图表17–1“校园民歌主题分类”找一找你喜欢或听过的歌曲的分类与歌名，并填在以下表格上。

序	主题分类	歌名

音乐发现号

1. 在台湾校园民歌风行的时代，亚洲其他的国家如香港、马来西亚、新加坡、中国内陆等区域的中文流行乐坛呈现出什么样的面貌？

任务锦囊

1. 上网搜索关于亚洲其他国家当时在中文流行乐坛呈现的面貌，并于课堂上讨论。
2. 同学们可以邀请家里或身边的长辈们（祖、父母辈）做一个简单的访问，谈谈他们对于学生时期所接触的校园歌曲的印象与心得。

童年

Allegretto 稍快板

罗大佑 词曲

C　　　　　　　　　　D　　　　　Bm

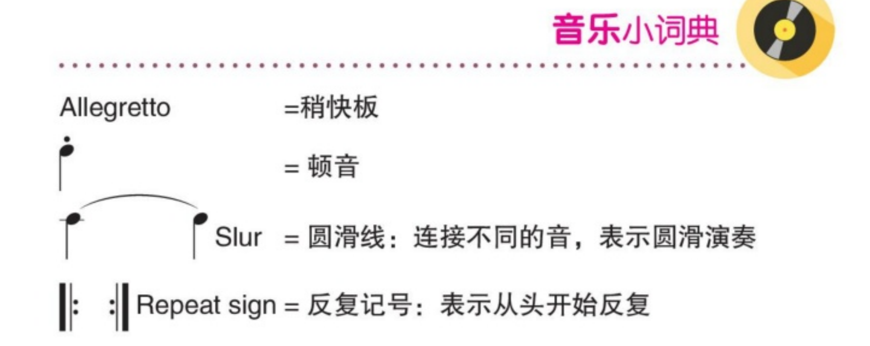
11　1 1 1 1 6 6 1 | 2 - 0 0 | 5 5 5 0 5 3 2

蝴 蝶 停 在 上 面。黑 板 上 老 师 的
谁 抢 到 那 支 宝 剑。隔 壁 班 的 那 个
有 没 有 住 着 神 仙。多 少 的 日 子 里
该 念 的 书 都 没 有 念。一 寸 光 阴 一 寸

Em　　　　　　　　　　Am

14　1 1 0 6 6 1 6 1 | 2 2 2 2 2 1 3 2

粉 笔 还 在 拼 命 叽 叽 喳 喳 写 个 不
女 孩 怎 么 还 没 经 过 我 的 窗
总 是 一 个 人 面 对 着 天 空 发
金 老 师 说 过 寸 金 难 买 寸 光

D G C C#dim
16
停,等待着下课,等待着放学
前,嘴里的零食,手里的漫画
呆,就这么好奇,就这么幻想
阴,一天又一天,一年又一年
D4 D G G C/G G
19
等待游戏的童年。
心里初恋的童年。
这么孤单的童年。
迷迷糊糊的童年。
一天又一天,

音乐档案库

▲ 罗大佑

《童年》是当时一首具有非常鲜明校园意义的台湾校园民歌，是中文乐坛资深音乐人罗大佑的作品，原唱者是张艾嘉。歌词饱含对童年时光的眷念，回忆起学生时期难忘有趣的校园生活。歌曲也带出学子们对于成长的迫切盼望。

听泉

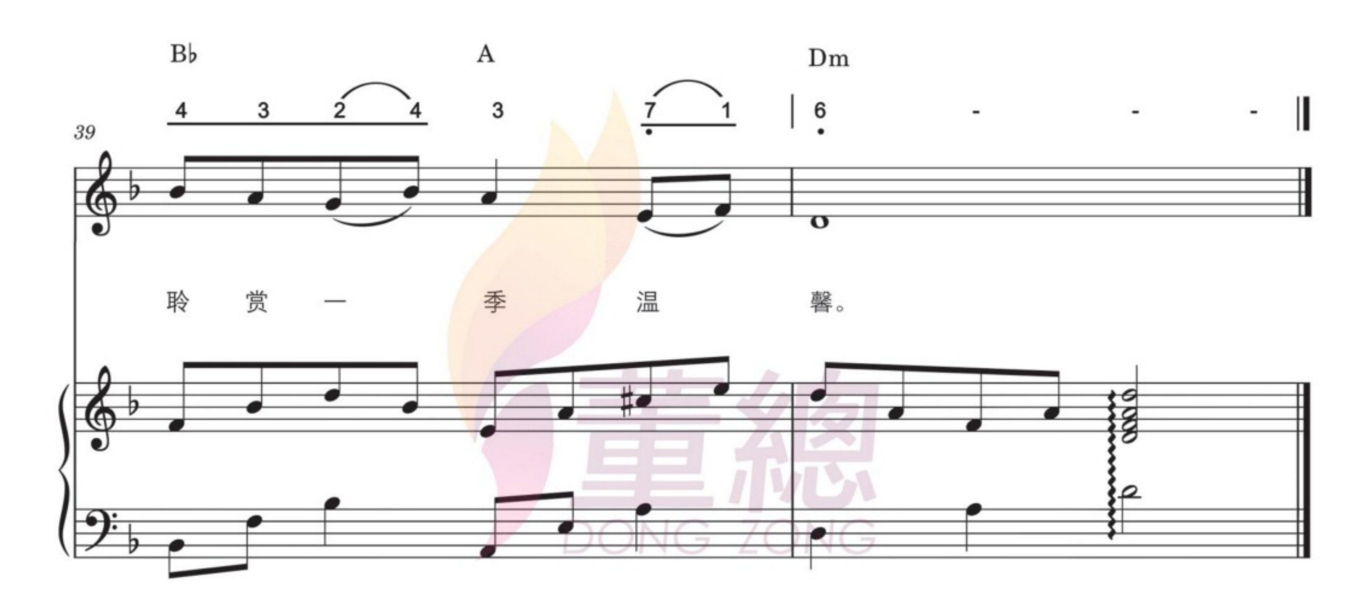
Allegretto 稍快板

陈云山 词 曲
何桂心 配伴奏

Dm A Dm C B♭ A
串 串的轻 响也 数 不 清，抛 下了烦 忧 听 山 泉，聆赏一 季 温
Dm A Dm A Dm
馨。悠 悠哉哉 传 天 声，绵 绵无 尽 总 轻 盈。
Gm Dm Gm A B♮ A7/C♯ Dm
问 着 你 也 问 着 我，这世界什么事儿 愁 了 人？潺 潺的水儿流呀
rit.

Allegretto = 稍快板　　Pause = 延长记号

《听泉》的词曲创作人是陈云山，于1981年由当时有名的民歌歌手徐晓菁与杨芳仪以二重唱方式共同推出此专辑。《听泉》此曲的旋律属轻快弹跳，无论在演唱或聆听都能够给歌者和听众带来强烈的感受，如词中所描绘清澈泉水的潺潺流动，繁华季节转换给予的清新氛围，而禁不住问自己人生何必自寻烦恼。

董總
DONG ZONG

单元 18

写给青春一首歌

18.1 歌曲创作：以词曲弹唱为创作主体的情感表达

创作，是组织情感思维的有机活动；歌曲，是体现音乐流动的语言。创作的动机，在于抒发情怀；歌唱的目的，在于自娱娱人。好的创作内容，都指向言之有物；动人的歌唱，都是有情。

当人们有意识地透过内容（思想文字）、音符（旋律曲调）、表达形式（歌唱表演）来塑形自我的情愫和想法时，这些因人而异的个性化表达，除了抒发作者的心情、代入他人情境的能力、促进彼此理念的交流外，也能反映时代和社会的特质，引起共鸣回响，发挥影响力。这就是创作歌曲的涵义。

18.1.1 创作与唱作人的定义

创作歌手，或称创作型歌手或唱作人，指的是可以作词作曲、以及演唱自己作品的歌手。他们通常具备一定的演唱实力、甚至能参与音乐制作，有的精通乐理，有的依凭才华天赋无师自通。

这些创作歌手，大多会使用至少一种乐器，比如吉他或钢琴，甚至只用歌声，来进行创作、编乐和伴奏，有的唱作人还能制作自己的歌辑。他们以个性化的方式抒发感情，从旋律、文字到演绎，不乏人生感悟以及生活中的喜怒哀乐。

▲插图 18-1 参加第二届海螺新韵奖时的戴佩妮与弹唱的创作歌手

▲插图 18–2 创作歌手阿牛（1996年）

从写歌到制作成品，是唱作人利用自己对音乐的感受和知识、制作出音乐作品的过程。目前流行的写歌方式，除了使用乐器，也不乏应用电脑软件完成。他们有的依附在主流体制，有的作为个体运作，或称独立音乐人。

创作的初衷，可说是纯粹的信仰，创作人透过一次次的情感交流，内心获得如花开般的满足和快乐，这种体会化成了歌曲，就是与众分享的生活感悟。

歌曲创作具有强大的渲染力，它犹如人生瑰宝，其存在价值是无形的，同时，对音乐文化的贡献也在悄然发生。

18.2 简说本土音乐：从接收到生成

▼插图 18–3 于槟城表演社的京剧演出

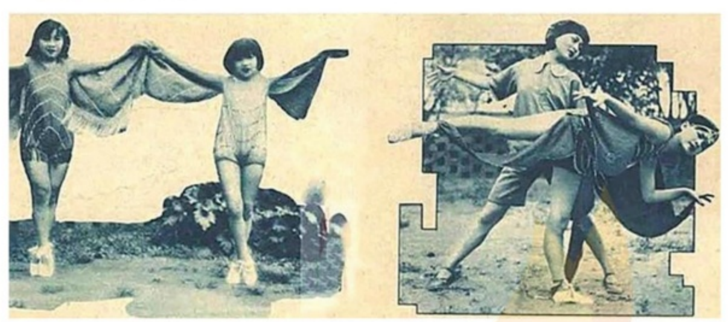
马来西亚中文音乐的发展，离不开先天地理和历史因素，以及娱乐载体变更所带来的生态转变。

地理位置上，马来亚半岛地处亚洲大陆的最南端，是往来东西交汇的马六甲海峡的必经之地，先

天具备了活跃的包容性。几个世纪以来，各种跨文化在这里分布停驻，彼此融合收纳，形成了本土多元和多彩的特色。同时，南来华人的扎根养份里，也吸收了这里的习俗。

在影音（电影、电视、电台、电脑或智能手机等）较不普及的年代，各式庙会神诞宗祠庆典的舞台上，充满了各籍贯的戏班戏团、复制老乡的地方戏曲、传唱乡音歌谣等，偶尔也会呈现混杂了本土其他族群的民间歌谣。倍受长期的潜移默化，南国华人的创作种子，逐渐形成有异于祖籍国的因子和特色。

▾插图 18-4 远道而来的上海歌舞团

▴插图 18-5 50年代马来亚第一广播人黄兼博，丽的呼声电台的音乐陪伴了无数本地听众

20年代初，来自上海的歌舞团到南洋巡演，他们的演出大受南国华人的欢迎，这些登台歌乐，几乎每一首都成了大家传唱的流行曲。

后来无声电影时代到来，接踵而至的是有声电影，收音机也开始普及，在小音箱里播出上海时代曲和西洋调，风靡了家家户户。

第二次世界大战后，欧美和香港电影进入辉煌世纪。这些电影歌曲和电台播放的流行曲，在全马各地游艺场盛行。直到40年代末，开始涌现本土歌手及音乐，于是，南国华人的本土意识逐渐萌芽。80年代起，有人开始鼓吹本土原创运动、提倡写这里的歌、唱这里的歌。

18.2.1 独立前后的歌曲创作（50至80年代）

50年代起，新马演艺和影音事业蓬勃发展，国内需要大量的歌乐。为了应对市场需求，本地写歌人以海外歌乐为参考导向，开始生产大量类似的流行歌曲。有些作品也随艺人出口到国外，本土音乐的知名度逐渐被打响。到了70年代，随着新马两地在中华歌坛占据重要地位，曾经激起了唱片业的绚烂火花。

早期的歌曲创作也强调本地特色，经常使用通俗的词汇来描述本土元素，但是这些歌曲被认为比较没有深刻的情感体验，而是为满足南洋市场的口味，才创作了以马来风光和异国情调为主题的歌曲。

多元的本质，开放的胸怀，使得早期的创作歌曲颇受外来影响。严格来说，这一时期的创作并不十分关注音乐和歌词的原创性，也常会借用外国流行歌曲的桥段来套用，偶尔也会出现佳作，被大众传唱。但这些作品深受资本市场与音乐商业操控的影响，其艺术性与赏析导向也随之市场逐流。直至八、九十年代另一波本地创作的浪潮，正式掀开了本土创作的新乐章。

▲插图 18-7 50年代善用多种语言创作的上官流云，《午夜香吻》的原作者

▲插图 18-8 上海时代曲著名音乐人姚敏写《马来风光》，与名歌手妹妹姚莉合唱

18.3 写自己的歌、唱自己的歌：从海外民歌运动到本土创作

各国创作及唱作人的崛起，都与民歌运动息息相关。这些民歌运动的创作题材和内容，多与社会课题、乡土人文、城市发展有关。创作者以学生或刚涉入社会的工作者为主。我们略谈影响中文歌坛的几个具代表性的民歌运动：

▾插图 18–9 美国民歌运动

▴插图 18–10 台湾校园民歌代表性赛会“金韵奖”的纪念专辑

美国民歌运动（40至60年代）

始于传统民谣的复兴和觉醒。年轻人受到时代变迁，尤其战后的强烈启蒙，大量文青及平民开始创作和表演自己的歌曲，并进行民谣改编，融合流行摇滚等音乐元素，群起为时代发声。

台湾校园民歌（70年代）

先由文学份子带动，始于田野民俗音乐和民间艺人的采集。70年代末，因一连串社会事件，激发了年轻人对自我文化的觉醒，民歌运动在校园达至高峰。他们主张用自己的语言，创作自己的歌曲，对台湾歌坛产生了深远影响。

新谣 / 新加坡民谣（80年代）

80年代初的新加坡，受到台湾校园民歌的影响，掀起一股民间创作风，年轻人自行推广中文创作歌曲运动，在家国新兴前进的脚步声中，探讨族群世代身份认同等议题，这一运动成为该国备受瞩目的文化运动，也是当地中文歌曲发展的摇篮。

▾插图 18–11 新谣宣传海报

本地创作歌曲 / 或人称马谣（80和90年代）

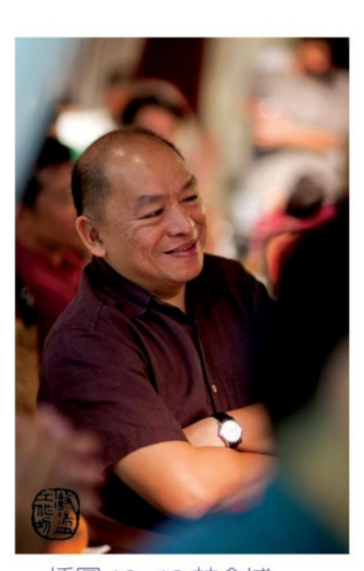
受台湾校园民歌和邻国新谣风的影响，在1987年，一群回到马来西亚的留台学生点燃了本土创作之火，先由诗人吹起号角，召集了不同阶层的音乐爱好者，发起第一场名为“激荡之夜”的创作歌曲发表会。同年9月，成立了“激荡工作坊”，岁末一场《拥抱明天88》本地创作歌曲发表会，更是激荡出众多回响，为本土音乐谱写了划时代的新章，点燃了不断的创作火种。

▼插图 18-12 于紫藤茶坊举办的“激荡工作坊”的《拥抱明天 88》发表会

18.3.1 “我们的歌”开展的点、线、面

> “是不是我们已习惯无条件地接受外来的声音，流行一窝蜂，好像外来的歌曲都是好的，自己的总差了那么一截？为什么不能给自己一个机会呢？给自己一个创作空间，以一个全新的欣赏角度，让我们站在自己的国土上，唱属于我们自己的歌，聆听属于这一时代的声音”
>
> -- 本土中文歌曲创作点火人。
>
> 林金城（诗人、知食份子、人文工作者）

▲插图 18-13 林金城

18.3.2 激荡工作坊的缘起

“激荡工作坊”之前，我国中文创作歌曲组织零星，比较知名的有来自太平的音乐人周金亮及黄慧音等人组成的“焦点合唱团”，直至林金城、陈强华林若隐、程可欣等诗人，连同“仙人掌”创作组合发表了《激荡之夜》，这场朴素无华、只有几把吉他和青涩歌声的发表会，开创性的点燃了许多出席者的创作热枕。

随后，“激荡工作坊”的成立，成功感召来自学府、媒体和社会众多追随者。所创作品从吉隆坡陈氏书院的《激荡之夜》、到紫藤茶坊的《拥抱明天88》、再到1988年7月于八打灵民众会堂的《我们的歌》等。一连串的演出讲座，也使这场影响深远的创作运动，在全国各地汇集成流。

▾插图 18–14 “激荡工作坊”号召全国创作小组的“我们的歌”大型发表会

1988至1990年期间，“激荡工作坊”共催生了多个校园及校外创作组织，如“摇滚鸟”、马大“风信子”、马来西亚艺术学院“调色盘”、峇株“自由港口”、新山“夜车总站”、亚罗士打“红地毯”、农大“新流组合”，以及杰出的独立歌手如陈绍安、关德辉、周博华、吴旺庆等，同时也出现了不少幕后音乐制作人才及追随者。

▴插图 18–15《拥抱明天88》卡带

“激荡”在张映坤的带领下，三年来举办多场巡回全马的发表会及讲座，收纳了创作风格各异、介于流行与不流行之间的组合歌手，并自资制作，出版了三张卡带歌辑，收录了多个小组及歌手创作的歌辑《流行与不流行之间》、次年的《跟我们一起走》、以及后来和新谣份子合作、首次交由唱片公司“快乐机构”出资发行的《就在今夜・拥抱明天》。

▾插图 18–16 “激荡”走遍全马宣传发表的歌辑

“激荡工作坊”在1990年解散后，部份成员为唱片公司所招揽，成为主流歌手，或纳入音乐市场体制，成为幕后的制作专才，他们为本地歌坛的成形及成熟，奉献了更多元的基础力量，也影响了后来的主流歌坛，出现以推广原创音乐的颁奖礼“娱协奖”，推出以创作为头衔、推出诸如“十个新朋友”的新人歌手演唱会等。

18.3.3 从另类音乐人到海螺新韵奖

▲插图 18–17 另类抒情方式海报

1991年，草创期的“另类音乐人”成立，主要成员来自艺术学院的《调色盘》及《椰子屋》学刊主编庄若，这一组合延续了“激荡工作坊”的历史使命，他们以推广本土歌曲创作为己任，推出划时代意义的歌辑《另类抒情方式》，首发代表作《用马来西亚的天气来说爱你》、《你要小心保护你的心》、《话此一生》等作品，再掀起另一股创作风潮。

1992年，“另类音乐人”举办“海螺新韵奖”全国大专及中学创作歌曲比赛，并邀周金亮加入担任比赛总评审。当时集创作人、演唱者、音乐导师于一身的另类成员，以海螺之名，四处招揽学子参赛，并于全马举办了多场演唱及讲座。赛会进行至决赛时，可谓盛况空前，缔造了我国校园歌曲创作的新天地。

▲插图 18–18 第一届“海螺新韵奖”的木雕奖杯

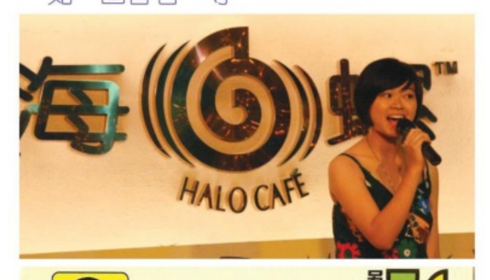
第一届海螺新韵奖，迎来了两张赛果专辑:《青螺记事》（中学组）及《云螺图鉴》（大专组）。这股创作势力，也引来刚在大马注脚的滚石唱片公司的注意，滚石随即在1994年签下了另类音乐人的三位主力，即制作人周金亮、创作人张盛德、以及主唱友弟。“另类音乐人”重组后，推出了《创作回忆录》（1995），并重编制作了后来广为流传的新版《用马来西亚的天气来说爱你》。

▲插图 18–19 第一届赛会的初中组纪念专辑封面之一

1996年，“另类音乐人”续办第二届“海螺新韵奖”，并以创作先驱及导师身份，与滚石合作，一起发掘创作人才。当然，他们自己也推出了另两张创作专辑

▼插图 18-20 应运而生的“海螺民歌餐厅”后来衍生不少类似民歌餐厅如“回音石”等

滾石唱片 ROCK RECORDS & TAPES

另類音樂人
ALTERNATIVE MUSIC HOUSE

另類新調 全面出擊

用馬來西亞的天氣來說愛你

創作回憶錄

愛多一些些

未來的愁讓未來去愁

▲插图 18-21 加盟滚石唱片（马）的另类音乐人首张专辑照片

▼插图 18-22 北马“北工站”金峰奖海报

▲插图 18-23 马大“摇篮手”海报

▲插图 18-24 拉曼学院“红砖工作坊”发布会

Engkaulah Ku Cintai（1996）和《茨厂街》（1997），并制作了第二届“海螺新韵奖”比赛的纪念专辑–《一份热、一份真》。1995年，开办了我国第一家民歌餐厅《海螺民歌餐厅》。

“另类音乐人”于1998年非正式解散，周金亮与张盛德加盟新加坡海蝶唱片，一起成立了海螺制作公司，两人后来退出海螺制作，在2018年成立“大费周张”组合。友弟在千禧年单飞后，致力于表演艺术界，以演唱及发掘南洋经典为主。

18.3.4 从校创工坊林立到赛事的延续

“海螺新韵奖”之类创作赛事，可谓是大马创作歌手的摇篮。1992年，“另类音乐人”创办第一届“海螺新韵奖”时，获奖选手有山脚下男孩、品冠、张智成、郑必爱、管启源等。1996年第二届则有阿牛、戴佩妮、梁静茹、方洞镔、阿飞等。这些后来大发异彩的歌手唱作人，有很多都连人带歌，红遍了海内外。

这些赛会，大大激活了本地音乐生态，除了部份纳入主流、或到海外发展，各地校园创作坊也纷纷成立如北马的“北工站”，大专学府如马大“摇篮手”、理大“游子吟”、国大“新调子”、拉曼学院“红砖工作坊”等，他们会定期举办校内发表会和赛事，也自资录制了多张组合专辑。

在众多校园创作坊中，其中以结集北马各创作小组和校园组织的“北工站”最为活跃，它于1993成立。我国从1994年起举办“金峰奖”，直到在2023年，仍在续办第29届。“金峰奖”堪称我国最长青的音乐赛事，历史最悠久的创作歌曲工作坊。它的延续，与报章“光明日报”的大力推广，以及赞助商家的支持息息相关。

▼插图 18–25 国大“新调子”

▲插图 18–26 理大“游子吟”宣传报

2002年，太和音乐集团与海螺音乐一起复办了第三届“海螺新韵奖”。而后跨越了十五年，才在2018年举办第四届赛事。大赛希望能借网络平台的力量，让本地创作走向更大的华人音乐舞台。然而也正是因为网络平台的日趋广泛，以及社会风气的巨大变迁，赛事已不复当年的号召及影响力。

2012年，作为“海螺新韵奖”创始者之一的张盛德，再发起了“红花原创大赛奖”，意图再续海螺锋芒，鼓动本土校园创作。然而因大环境之剧烈转变，虽有建树，却也无法重现当年盛况，再造风潮。

盛情筹办/ORGANISED BY

荣誉呈现/PROUNDLY PRESENTED BY

▲插图 18–27 红花原创大奖

18.3.5 互联网时代的创作风潮

本土创作经历七八十年代本土唱片娱乐和流行歌乐的高峰期后，在八十年代末开启了标榜“激荡”、“另类”和“海螺”的时期、后来蔓延至各地，纷纷涌现的校园创作坊又激起了一波浪潮。这一轮一轮的演进，对完善本地音乐的发展机制、歌手音乐人的专业培训、写歌卖歌的出路渠道、海内外音乐出版社的成立等，起了根本性的建设作用。大量唱作人的涌

▲插图 18–28 海螺新韵奖比赛现场

现，成了时代的必然，对流行音乐的发展，也起了积极的影响和推动，鼓舞了不少以音乐为志的年轻人。

来到90年代末，民歌餐厅林立，专业级别的录音系统垂手可得，让更多唱作人有机会录制和推销自己的音乐，即使不附属在主流体制，也可以独立制作和发行。千禧年后，更可利用所向披靡的互联网，为作品大肆推行。

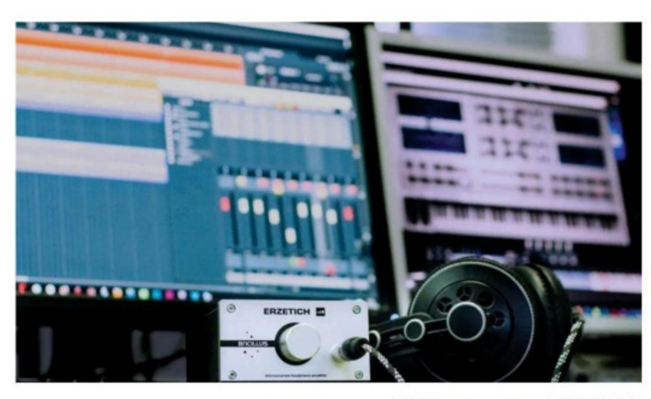
▲插图 18-29 各种便利的音乐制作软件

千禧年后互联网扩大了音乐版图，让歌手的养成和作品制作更为便利和普及，也开发了更多可能性。一方角落的音乐，从此迈向没有边界、更为广袤的大中华世界中。

从校园起步到逐渐被世界看见，本地媒体的认同及推波助澜也功不可没，加上音乐体制的日趋完善，1988至2018年，提倡本地原创音乐的三十年间，真正扬名海内外的歌手唱作人虽然不多，却也打破前所未有的记录，累积了不下几百首的本地创作作品，为马中港台歌手选录演唱。这其中不乏名曲，流传于大中华音乐圈。

18.4 AI智能时代的大洪流

2006年，是全球音乐世界的分水岭，从网络世界不可逆的传播势力，到人工智能的大步迈进，使得既有体制，如唱片和音乐工业急速萎缩坠落，取而代之的是音乐消费行为的巨大改变。致命的免费音乐取得渠道，客户拥有了海量的音乐选择。

▲插图 18-30 电脑软件加人工智能生成的音乐年代

那个只要歌手能唱，有当偶像的条件就可能会红的时代已经过去，只有舞台巨星、超级偶像继续耀目，而这只能万中选一，甚至巨星的诞生，名曲的复制，也可能衍生自AI的创造。

从互联网盛行但个性模糊资讯泛滥的年代，过渡到被智能科技颠覆淹没的新时代，整个音乐流程的制作（从词曲创作、编曲录制、乃至歌声的模仿演绎）几乎都能由人工智能操盘代劳了。作为情感抒发的人为音乐创作，也面临如其他创作媒体一样前所未有的挑战，我们的歌，该如何写下去、唱下去了呢?

人的情感思维十分细腻，AI 智能如此逼真厉害，或许只有人性的温度无可模拟，实体参与的经验，在目前看来，无可取代。瞬息万变的年代，也一再考验着我们对虚实的感知能力。如今创作，或许更着重唱作人的辨识度和变通能力，能写能唱、可以独立制作之余，更需要不时的独立思考其他能力，这种普遍存在于历代唱作人的素质，向来被视为非主流的实力，在 AI 以假乱真的时代，反而成了创造主流的绝对优势。

▼插图 18-31 实体与虚拟音乐

18.4.1 万变不离其宗的创作本质

▲插图 18–32 黑胶唱片

渴望唱自己的歌、勇于抒写自我、表达个性的创作情怀，其实一直都存在于每个民歌运动和校园创作的种子里。这种纯粹天真的特质在而今更是不可或缺的创作要素 。

据我国有音乐载体的记录以来，音乐经历了从传统戏曲表演，到社区的民间传唱；电影的风行，到黑胶唱片的盛世；游乐场和歌台歌厅的盛行，到校园演唱和民歌餐厅及小区表演；从驻守电台电视台录影带，到部落客和 podcast 播客；从卡式录音带 CD，到唱片再度复兴；MP3 数码音乐，到优管、到串流下载……音乐平台在不断变迁。

▲插图 18–33 卡式音带

不管世界怎样演进，以人为本的音乐，还是应该回到创作的初衷和本质，根据人们的需要相互交流沟通，提高音乐内容质量。

写自己的歌、唱自己的音乐、听自己的声音，与大家分享生命异同。唱作是人们的本能需要，情感的抒发认同。不管属于主流或非主流，或身处改变世界的大洪流中，人们的创作，只有分感不感人、动不动听、能不能引起共鸣。

▲插图 18–34 镭射唱片CD

所以，我们这个有血有肉的灵魂，还能自主地在创作里感动和被感动，找回无可比拟的初心吗?

▸插图 18–35 和谐之声

让我们来亲身体验，试试感受和进入一首歌的诞生过程。别让人工智能替你生成，剥夺了你的创作主权，感受初心的机会。以下三种方式，有助于整理你的创作动机和目的，完成一首歌的创作：

活动（一）：寻找故事

基本上，歌曲创作，就是透过词曲（文字和音乐）和歌唱（传达的语言）来说故事。可以是自己亲身体会过，或身边的人、有所触动和感悟的故事。

过程中不妨想象故事的画面，感同身受其中的情愫，最好能产生共情，尽量不流于表面叙述。写人写事之余，也可以写隐晦的心情、细腻的感受等。基于个人领略不同，写法不拘。

例：

（个人领略或有所不同、不拘于以下写法）

故事：《那一年我们的窗外》

故事主角：

（叙述式、第一人称，或第三者的视角写法）

曲调节奏：

有关记忆，节奏中慢、轻快清新。想象一些画面，比如清晨的露珠、花朵的芬芳等

你自己的创作：

故事：________________

故事主角：

____

曲调节奏：

____

活动（二）：唱给谁听

写歌的目的和动机。试想你心目中这首歌的听众会是谁，或能透过这首歌传达怎样的讯息。

例：《那一年我们的窗外》

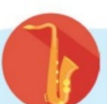
对象： 当事人（我），
或第三者（同学朋友）

想说的心情：
希望当事人（我）或第三者（同学朋友）知道你想表达的心情。可以是自言自语，可以是故事里的假想人物，可以是写歌的对象，将你的心情和感动，甚至是一些和对方的相处细节都细写起来。

你自己的创作：

对象： ______________________
____
____

想说的心情：
____
____
____
____
____
____

音乐发现号

1. 你家的父母或长辈有听过本地创作音乐人的歌曲吗？听过哪首呢？
2. 你欣赏的本地创作人是谁？

任务锦囊

1. 访问你的父母或长辈关于他们喜欢的本地创作音乐人的歌曲。
2. 上网查询你欣赏的本地创作人的背景及其创作作品。

活动（三）：歌曲的风格与色调设定

有了想说的故事，决定了唱歌的对象，就可以给词曲音乐的风格定调。找到最对位的感觉，把这种情感和画面，用自己觉得可以串连的文字和音符创作成一首歌。

例：《那一年我们的窗外》

真实感受：

写下对这个故事的真实感受。首先，要专注在每个情感流动里，有的人觉得悲伤，有的人充满期待，有的人满是美好的记忆。可以先把画面写下来，反复地感受和练习，慢慢发现自己内心的声音，再尝试找出可以表达思想感情的主旋律和语言造句。

词与曲的配合：

可以先写词再作曲，或先写曲再填词，也可两者同时进行，根据个人的习惯和思绪流动自由选择。会乐器的同学可以随性拨弹、哼唱，让自己慢慢进入被感动的状态，捕捉霎时灵感。有时可以很快完成，有时则需要走开一阵子，让灵感回流，再回来继续。

你自己的创作：

真实感受：

____

____

____

词与曲的配合：

____

____

____

____

激荡

庄　若、陈强华、林若隐、王祖安、
郭祺佳、 林添拱、程可欣、林金城 作词
林金城 作曲

Allegretto 稍快板

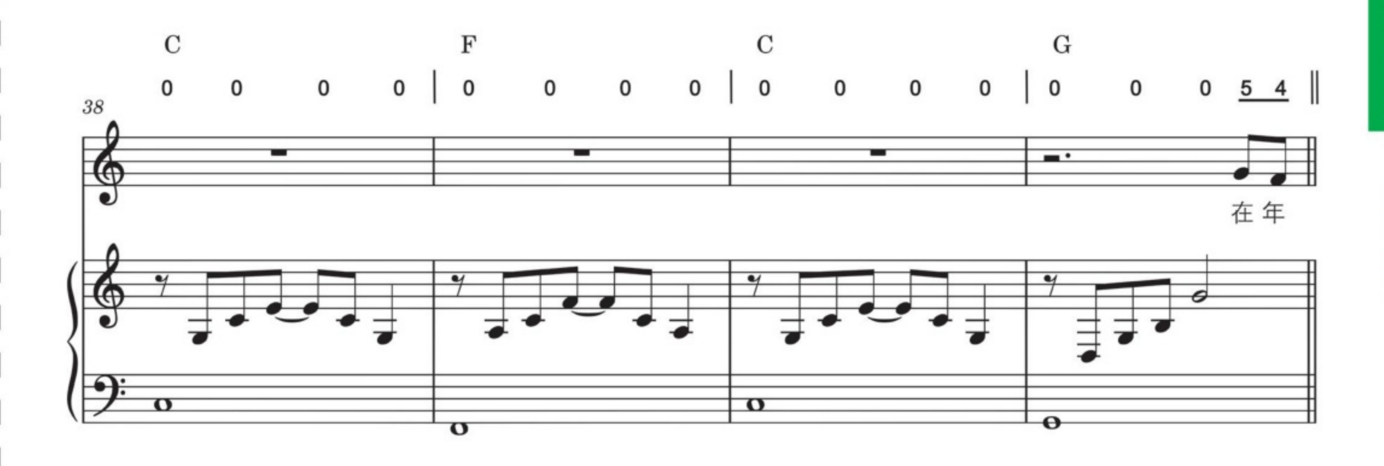

A- E- F G C
3 3 3 3 7 | 5 - - 0 1 | 6 6 6 6 7 6 | 6 5· 0 0 5 |
13
再 也不能 沉 默 沉 默 不是我们 的 权利 有

F D- E- A- F G F G
6· 6 2 0 4 | 5· 7 1 0 1 | 6 6 6 6 7 1 | 7 0 5 6 7 ||
17
话 要说 有 话 就说 就 让 情绪自由 舒 展 如果 有

C F B♭ G C E7♭9 A-
1· 3 4 3 4 3 | 2 - - 0 | 7 6 7 6 5 2 | 3 2 1 0 |
21
歌 且不必迟 疑 请 以亲切的节 拍 回 应

F G C A- F G D-/F E-/G F G
如果生活海洋保持沉默 肯定不能激起 美丽浪花
C F Bb G C E7b9 A-
如果你愿意就拍拍手 让我知道你在这里 只
To Coda
F G C A- F G D-/F E-/G F G C
有浪花和浪花的激荡 才能壮阔起 一座海洋

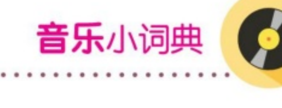

38
C F C G
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 5 4 ‖
在年

42
C E- F G C
3· 3 3 2 1 | 5 - - 0 3 | 6 6 6 6 7 6 | 6 5 5 - - |
轻 的黄金岁月 什么都不需要逃避

46
F F- C A- F E7
4 4 4 4 3 4 | 5 3 1 0 1 | 6 6 6 6 1 2 | 3 - 2 0 |
热带季节风雨的儿女 梦和理想都要落实

A- E- F G C
怎样的青春与生命 要唱怎样的歌
D.S. al Coda
F D- E- A- F G F G
怎样的土地与阳光 要开怎样的花朵 如果有
C F B♭ G C E7♭9 A-
洋 啦啦啦啦啦 啦 啦 啦啦啦啦啦 啦 啦 啦 啦
董總
DONG ZONG

𝄋 = 连续记号

𝄌 Coda = 反复至此记号处

D.S. al Coda = 从𝄋记号处再奏后，然后演奏至“To Coda”，再跳至“Coda”演奏后完结

Fine = 表示结束的意思

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏

用马来西亚的天气来说爱你

陈温法 作词
张映坤 作曲

D♯-
B
F♯
绵 细 雨
不是 我 的 情 怀 不 够 诗 情 画 意 只 是
G♯-
C♯sus4
我 生 长 的 这 片 土 地 上 只 有 雨 季 和 旱 季
C♯
亲 爱 的 别 骂 我 总 是 这 么 的 脚 踏 实 地

F# D#- B
不去编些春 风秋 雨 的 心情 来哄哄你 说 春深夏炎
C# B F# G#- C#
幻想着 和你 一起漫步青 青草 地 说 秋红冬寒 叫-我 回忆
B C# F# F#7 B
曾有的往 昔 亲爱 的请你

41
F♯ C♯ F♯ B
原谅我 没有浪漫 的恋 情 只是我太爱 这片-
45
F♯ G♯- C♯ B
土地 当然也爱上 了 它的天气 我只想说 一些
49
F♯ G♯- C♯ B
我的朋友 们也能明白的 甜言蜜 语 让我用 马来西亚的

F# C# B
53
5 3 4 3 | 5 2 2 - | 2 - 0 1 1 1 | 6 6 6 6 7 |
天 气 来 说 想 你 让 我 用 马 来 西 亚 的
F# C# B
57
1 5 4 3 | 6 5 5 - | 5 - 0 1 1 1 | 1 6 6 6 6 |
天 气 来 说 爱 你 让 我 用 马 来 西 亚 的
F# C# B
61
5 3 4 3 | 5 2 2 - | 2 - 0 1 1 1 | 6 6 6 6 7 |
天 气 来 说 想 你 让 我 用 马 来 西 亚 的

65

F♯ C♯ F♯ C♯

1 5 4 3 | 6 5 5 - | 5 - 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 3 4 ‖

天 气 来 说 爱 你 Ra-sa

70

F♯ B F♯ C♯-7 F♯7

5 - 5 - | 1 - 7 6 | 5 5· 3 4 5 | 5 - ♭7 - |

sa - yang hei ra - sa sa-yang sa-yang hei_____ hei

74

B F♯ C♯ F♯ C♯

6 6· 5 4· | 3 5 1 3 | 2 4· 7 2· | 1 - 3 4 ‖

li-hat no-na ja -uh ra - sa sa-yang sa-yang hei ra - sa

张映坤除了是新闻从业员之外，他于1997年转战音乐界，先后担任过海螺唱片制作总监和滚石唱片全球音乐制作总监。他是马来西亚著名音乐人，他的代表作品包括《用马来西亚的天气来说爱你》、《谁人知》等。

78

F♯ B F♯ C♯-7 F♯7

5 - 5 - | i - 7 6 | 5 5 3 4 | 5 - ♭7 - |

sa - yang hei ra - sa sa-yang sa- yang hei hei

82

B F♯ C♯ F♯

6 6 5 4 | 3 6 1 3 | 2 4 7 2 | 1 - - - ‖

li - hat no - na ja - uh ra - sa sa-yang sa - yang hei

音乐小词典

Tie = 延音线 ；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

Triplet = 三连音

单元 19

春夏秋冬迴旋曲

19.1 季节性

马来西亚地处赤道北部，属热带雨林气候，终年炎热多雨，气温变化不大，并且没有季节的转换。马国人民的生活起居常年不受气温转变的影响，因此生活安逸，无论衣食住行都无需因为气候而作出太大的调整。然而一些国家的情况非常不同，特别是地理位置处于南半球或北半球的国家，一年四季有着非常显著的变化，生活在这些地区的人们都需要随着气候的改变去调整和适应当地的生活方式。

▼插图 19–1 美国杜鲁斯冬天

▲插图 19–2 德国莱比锡公园秋天景色

处于不同气候和地理位置的人有着不同的生活方式和心态，因此他们所创造的文化和艺术作品也不一样。试想，如果自己处在一个拥有四季的国家，夏天气候和马来西亚相似，昼长夜短，下班或放学后还能进行很多户外活动，只要穿上轻便的服饰便可以出门，饮食也以轻膳凉品为主。秋天气温开始下降，白昼渐短，一些地区大约下午四点便已日落，到处花谢叶落，户外活动也因为天气转凉而减少。冬天白昼更短，加上气候寒冷，人们大多时间都留在室内，饮食份量也随之增加，主要以热辣汤羹类或炖肉为主，以达到保暖的目的。初雪虽然非常美丽，但是下雪和寒冷的天气会使生活和出行带来许多不便，总要预留足够的时间做好保暖措施才能出门。因此人们在各种佳节庆典中与亲友团聚互相送暖之时，更盼望严冬后春天的到来；而春天给人们一种重生的感觉，因为秋冬时分凋谢的花叶重获新生，大地焕然一新，白昼渐长，人们便再次向往夏天的户外活动。

昼夜交替，生命的凋零与复苏，以及一年四季的气候更替，都是自然界中的循环周期现象，让人们除了适应改变的同时也向往改变。循环性周期赋予世界一种秩序感，并影响人类的行为习惯与礼节。艺术家常常需要良好的艺

术结构或表现形式来展现他们想要传达的丰富内容。这种结构性的元素为他们提供了充分的发挥空间，尤其是当他们尝试创作庞大的作品时。而周期性则是其中一种常见的艺术结构，它为艺术家提供了一种处理时间的方式，使得他们能够更深入地探索和表达主题。

无论是中乐还是西乐，历代作曲家都倾向以季节为题材进行创作。这一主题为他们提供了丰富多彩的创作灵感，让他们能够以不同的音乐元素和情感来描绘季节变化，从而创作出富有情感和层次的作品。

19.2 维瓦尔第：《四季》

巴洛克时期意大利作曲家安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi, 1678–1741）创作了如今举世闻名的小提琴协奏曲《四季》（Le quattro stagioni）。这是一套由四部协奏曲组成的作品，每一部协奏曲分别根据十四行诗来描绘四季中的一个季节。这一套诗歌的作者不详，也有人认为是作曲家本身所写的。此作品作于1718至1720年之间，并于1725年连同另外8首协奏曲作为《和声歌手与创意的实验》在阿姆斯特丹出版。

▼插图 19–3 美国北部秋天景色

▲插图 19–4 纽约市的春天景色

在家喻户晓的《春》协奏曲的第一个乐章中，维瓦尔第使用了各种不同的乐段描绘诗中的内容。首先，主题乐句以被跳跃三度和五度的方式，表达了诗中“春临大地”的概念。紧接着，他使用小提琴中的颤音（Trills）拉奏法来表达“众鸟欢唱”，然后用连绵不断以两个音为一组的节奏乐段来表达“和风吹拂，溪流低语”。随之，诗词在讲到暴风雨时，作曲家使用弦乐的震音（Tremolo）演奏技法以及一连串的上行音阶展现“天空迅速被黑幕遮蔽、雷鸣和闪电宣示暴风雨”的情景。最后，音乐回到乐章初始的主题，犹如诗中所写的“风雨过境，花香鸟语再度奏起和谐乐章”意境。

以下是描绘四季的四首十四行诗之中译：

《春》

春临大地，
众鸟欢唱，
和风吹拂，
溪流低语。

天空很快被黑幕遮蔽，
雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏；
风雨过境，
鸟花语再度奏起和谐乐章。

芳草鲜美的草原上，
枝叶沙沙作响，喃喃低语；
牧羊人安详地打盹，
脚旁睡着夏日懒狗。

当春临大地，
仙女和牧羊人随着风笛愉悦的旋律
在他们的草原上婆娑起舞。

《夏》

奄奄一息的人们和动物躺在
炽热无情的太阳底下，
松树彷佛就要起火；
杜鹃高歌着，
加入斑鸠和金翅雀的行列中。
微风轻拂，
但很快地大风卷起；
若有风雨欲来之势，
牧羊人被突如其来的狂风惊吓。

担心着他的羊群以及自己的命运，
他开始忙着做风雨前的准备，
不安的心在灰暗的天色下、
蚊蝇的嗡嗡作响下显得更加孤立无援。

终于，他担心的事发生了——
雷电交加的狂风暴雨及冰雹
阻挠了他回家的路。

《秋》

农人唱歌跳舞，
庆祝庄稼的丰收。
酒神的琼浆玉液使
众人在欢愉的气氛中沉沉睡去。

在歌声及舞蹈停止之时，
大地重回宁静，
万物随庄稼的人们
在秋高气爽中一同进入梦乡。

破晓时分号角响起，
猎人带着猎狗整装待发。
鸟兽纷逃，
而猎人开始追寻猎物的行踪。
一阵枪声剧响夹杂猎狗的狂吠之后，
动物四窜奔逃，但终奄奄一息，
不敌死神的召唤。

《冬》

人们在凛冽的寒风中、
在沁冷的冰雪里不住发抖。
靠着来回跺步来保持体温，
但牙齿仍不住地打颤。

在滂沱大雨中坐在火炉旁度过
安静而美好的时光。

小心翼翼地踩着步伐前进，
深怕一个不留神栽了个筋斗；
有时在冰上匆匆滑过，
跌坐在雪上，来回地跑步玩耍。
直到冰裂雪融的时刻，
听见温暖的南风已轻叩
冷漠的冰雪大门。
这是冬天，
一个愉快的冬天。

19.3 芬妮·孟德尔颂：《年》

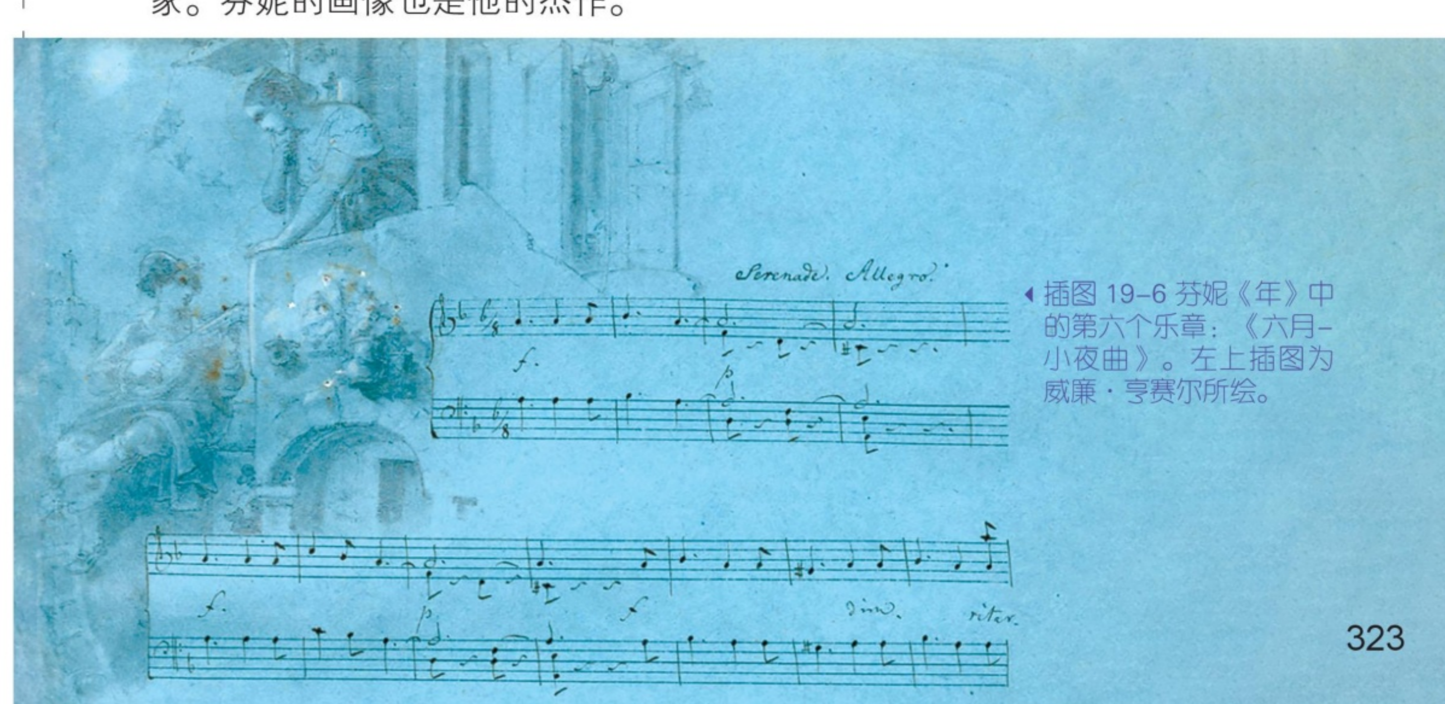

▲插图 19-5 芬妮·孟德尔颂画像（威廉·亨赛尔绘）

十九世纪德国作曲家芬妮·孟德尔颂（Fanny Mendelssohn，1805–1847）于1841年创作了《年》（Das Jahr）。这一部大约50分钟的钢琴套曲是芬妮送给丈夫的圣诞礼物，其中有十三个乐章，描述了作曲家眼中一年四季的情景，加上一首后奏曲（Postlude）。套曲中每个乐章即独当一面，却也有连贯的乐思和发展动机。这是史上第一部为钢琴而作的“音乐年历”，反映了芬妮在国外一年的所见、所闻及所感：上半部所记载的是她在罗马度过的时光，而下半部是她在返回柏林途中的点滴。

这类源自于19世纪欧洲浪漫乐派，富有诗情画意和想象力的器乐小品，统称为特性曲（Character Piece）。特性曲一般是为钢琴而作的作品。如维瓦尔第的《四季》协奏曲一样，这部作品的每个乐章都使用不同诗人的诗词作为创作灵感。

芬妮《年》的原谱，每一个乐章所用的都是不同颜色的纸张，以衬托不同月份的意境。而每一个乐章的左上方都有芬妮的丈夫威廉·亨赛尔所绘画的插图。威廉是普鲁士国王弗里德里希·威廉三世（Friedrich Wilhelm）的宫廷画家。芬妮的画像也是他的杰作。

◀插图 19-6 芬妮《年》中的第六个乐章：《六月-小夜曲》。左上插图为威廉·亨赛尔所绘。

上图是芬妮《年》中的第六个乐章：《六月–小夜曲》。此乐章的创作灵感来自歌德（Johann Wolfgang Von Goethe）《浮士德》（Faust）中的两行诗：“我听到沙沙声，我听到歌声，我听到爱情的甜蜜哀歌了吗？” 钢琴曲中，右手弹奏出非常明显的旋律，犹如在模仿人的歌声，而左手的节奏则模仿着弹奏吉他的声音，好似一对爱人在夏日的夜晚弹唱，互抒爱意。这犹如威廉在乐谱中的插图所描绘的，一个（像似威廉本人）男人手握着吉他，向着在阁楼的爱人自弹自唱。

▲插图 19–7 芬妮《年》中的第十二个乐章：“十二月：极快板”。左上插图为威廉·亨赛尔所绘。

另外这张图是芬妮《年》中的第十二个乐章：《十二月：极快板》。乐章一开始便是连续不断轻快的十六分音符组成的节奏，描绘着雪花纷飞的情景，之后渐慢进入马丁路德（Martin Luther）著名的圣诞圣诗《我从天上来到世间》，犹如圣诞钟声。威廉在此乐章的谱子上画了一个脸似太太芬妮的天使，手抱着一个婴孩从天而降。这个画像代表了圣婴耶稣的降生（圣诞节），也意味着芬妮和威廉的孩子瑟巴斯蒂安的降生。

19.4 舒伯特：《冬之旅》

奥地利作曲家舒伯特（Franz Schubert, 1797–1828）根据米勒（William Miller）的诗创作了一部专为男高音和钢琴而打造的声乐套曲（Song Cycle），一共有24首歌，名为《冬之旅》（Wintereisse），描述了一个失恋的人在身处寒冬时，多愁善感的心路历程。

《冬之旅》展现的是一名流浪者的独角戏。在他的心上人爱上另一个人后，这位悲痛欲绝的年轻人在寒冬的晚上默默地离开了爱人所居住的小镇。他的眼泪结成冰霜，心灰意冷地沿着河流和陡峭的小路来到一个小屋，他在那里休息一阵子后，就继续前进。他穿过一个村庄，经过一个十字路口，之后到达一个墓地。他曾一度想寻死，但后来还是孤独绝望地前行。最后，他遇到了一个孤独神秘的街头风琴师，并询问他：“这位老人，我能与你同行么？你能伴着我的歌演奏风琴么？”套曲就这样结束了。

▲插图 19–8 欧洲冬天景色

声乐套曲是西洋音乐浪漫时期非常盛行的一种曲式，钢琴和演唱者一般拥有同等重要的地位。在舒伯特的《冬之旅》中，钢琴的部分除了不断在传达主角的心理状态，还充分地展现了诗中的意境，如纷纷扬扬的大雪、呼啸的冬风、寒冰下的河水、啼叫的鸟、聒噪的乌鸦、吠叫的狗、风中嘎吱嘎吱作响的风向标、远处鸣响的邮号以及低吟不止的手摇琴。

若你居住在一个拥有四季的国家，你最喜欢的会是什么季节？为什么？该季节又会给你带来什么问题或麻烦？

演唱者们偶尔只演出选定曲目，但较为常见的还是一气呵成地演出整部套曲。另外与舒伯特同时期媲美的声乐套曲作曲家有舒曼（Robert Schumann, 1810–1856）和胡戈·沃尔夫（Hugo Wolf, 1860–1903）的作品。

19.5 斯特拉文斯基：《春之祭》

俄罗斯近代作曲家斯特拉文斯基（Igor Stravinsky, 1882 – 1971）的芭蕾舞作品《春之祭》（The Rite of Spring）于1913年在法国巴黎首演，后来成为了20世纪最重要的代表作之一。《春之祭》和一般传统的芭蕾舞作品差异甚大，其中最为明显的是其风格以强烈沉重的跺脚取代了轻盈优雅的舞姿。此外，斯特拉文斯基以俄国原始背景为创作题材，让人耳目一新。在他1936年的自传中，斯特拉文斯基写道：“一天，我正在圣彼得堡写《火鸟》的最后一页，眼前出现了一个稍纵即逝的幻景，我好像看到了一个庄严的异教仪式：睿智的长老们围成一圈坐着，观看一个年轻姑娘跳舞，一直跳到死为止。他们是以她为祭品来取悦春之神的，这就是《春之祭》的主题。”

▲插图 19-9《春之祭》1913年首演穿着原版服装的舞者们

《春之祭》的副标题为《俄罗斯的异教徒》，分别由“大地的崇拜”和“献祭”两幕组成。内容主要展示原始异教部落的村民歌颂大地，叙述春天来临，万物生机勃勃、生命循环奔腾不息的景象，并指出当时人们相信死亡象征着新生命的开始。此作品在巴黎的首演引起了观众的不满，导致史无前例的骚乱、暴动和示威行为。

好几位俄罗斯作曲家为芭蕾舞创作了管弦乐作品，其中两位非常著名的是柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840–1893）和普罗科菲耶夫（Sergei Sergeyevich Prokofiev, 1891–1953）。

19.6 中国名曲《汉宫秋月》与《阳春白雪》

除了西乐作品，中乐也有以季节为创作题材的作品。其中一部就是“中国十大名曲”中的崇明派琵琶曲《汉宫秋月》。所谓崇明派，即是在康熙时期发源于上海东北处崇明岛，以《瀛洲古调》琵琶谱师承传授的乐派。崇明派琵琶指法要求“捻法疏而劲，轮法密而清”，主张“慢而不断，快而不乱，雅正之乐，音不过高，节不过促”。

《汉宫秋月》如今流传多个版本，主要展现秋夜月亮多愁善感的场景，通过琵琶演奏中的推、拉、吟、揉、擞、打等技巧，细腻描绘了被囚禁于宫中卑贱宫女们内心的孤独、哀怨、忧愁和悲痛，以及面对寂寥生活无奈的苦楚。相传此《汉宫秋月》可能与元末作者马致远描写的杂剧《汉宫秋》（主要内容为王昭君进宫）有关联。

▲插图 19–10 清代画家倪田之《昭君出塞图》

音乐小博士

《小阳春》的七个乐段皆有标题：独占鳌头、风摆荷花、一轮明月、玉版参禅、铁策板声、道院琴声，以及东皋鹤鸣。

另一部和《汉宫秋月》风格完全相对的“中国十大名曲”《阳春白雪》以冬去春来为题材，通过清爽的旋律与节奏展现万物更新、大地复苏的景象。相传这部曲子的历史可追溯到春秋时期的晋国或齐国。目前流传着两个不同的琵琶版本，即后人李芳园《南北派十三套大曲新谱》和沉浩初《养正轩琵琶谱》中所整理的十段与十二乐段的《大阳春》，以及汪昱庭所传的七个乐段的《小阳春》，后者更为普遍。

音乐小博士

《楚辞》中记载了宋玉对楚顷襄王针对此曲所说的话：

“当歌者唱《阳春白雪》时，国中和者不过数十人。当歌曲再增加一些高难度的技巧，即‘引商刻羽，杂以流征’的时候，国中和者不过三数人而已。宋玉的结论是，‘是其曲弥高，其和弥寡’。《阳春白雪》等歌曲越高雅、越复杂，能唱和的人自然越来越少，即曲高和寡。”

19.7 唱述春天的经典小品

除了以上所提及的比较大型的作品，古今中外还有许多根据季节借景叙事的小品。从校园民歌到电影插曲，和季节有关的歌曲数不胜数。

▲插图 19–11 姚敏与姚莉

在中文经典歌曲中，较为著名的歌曲包括1956年电影《那个不多情》的插曲《春风吻上我的脸》，由上海滩时期被誉为“银桑子”的歌手姚莉演唱，作曲者是她的哥哥姚敏。这两兄妹也是陈可辛1945年所作的《恭喜恭喜》之原唱者。虽然《恭喜恭喜》今天成为了家喻户晓的贺年歌曲，但其实当年原是为庆祝抗日战争成功而作的。歌词中所提到的：“皓皓冰雪融解，眼看梅花吐蕊，漫漫长夜过去，听到一声鸡啼”，以及“经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，盼望春的消息”都在借用描绘季节的转换，形容经历了半世纪战争终究获胜后，人民愉悦兴奋的心情。另一位同时期被誉为“金嗓子”的歌后影后周璇，也是季节主题歌曲之原唱者，其中包括《春之晨》以及《四季歌》。

19.8 和季节有关的中国民歌

在众多的中国民歌当中，有不少著名的曲目是和季节有关的，其中在城镇中流传出来的小调（又称“小曲”或“小令”）最常见。小调亦称“里巷之曲”，结构规整匀称，曲调婉转流畅，而且感情处理更细腻。《对花》是这类曲子典型的例子之一，流行于河北、陕西和东北一带。这首曲子以一问一答对唱的方式，唱述从正月到十二月可见的花种类。曲调欢快流畅，节奏工整。

另一首是二战时期改编而成的青海汉族民歌《四季歌》。素有“即兴”诗人之称的石殿峰，受上将马步芳邀请，为音乐家王云阶所改编的悲苦民歌填词。《四季歌》以春、夏、秋、冬四季分别盛开什么花为起句，借用各季节的情景来表达姑娘对“小哥哥”的恋慕之情。

音乐小博士

这首《四季歌》有别于另一首改编自苏州民歌的《马路天使》电影主题曲。《马路天使》中的《四季歌》使主唱者周旋在1937年首次演唱后一举成名。歌词和上述青海民歌相似，以春、夏、秋、冬四季作为段落的开始，描写“大姑娘”期盼和“情郎”在一起的心境。

以下是两首《四季歌》的歌词：

青海民歌

春季里么就到了这，
水仙花儿开，水仙花儿开，
年青青的个女儿家呀，踩呀么踩青来呀，
小呀阿哥哥，小呀阿哥哥呀，托一把身过来。

夏季里么就到了这，
女儿心上焦，女儿心上焦，
石榴花的个子儿结的，赛过了玛瑙呀，
小呀阿哥哥，小呀阿哥哥呀，亲手么摘一颗。

秋季里么就到了这，
丹桂花儿香，丹桂花儿香，
女儿家的个心儿上啊，起了个波浪呀，
小呀阿哥哥，小呀阿哥哥呀，扯不断情丝长。

冬季里么就到了这，
雪花满天飞，雪花满天飞，
女儿家的个心儿里啊，赛过那雪花白呀，
小呀阿哥哥，小呀阿哥哥呀，认清了你再来。

苏州民歌

春季到来绿满窗
大姑娘窗下绣鸳鸯
忽然一阵无情棒
打得鸳鸯各一方

夏季到来柳丝长
大姑娘漂泊到长江
江南江北风光好
怎及青纱起高粱

秋季到来荷花香
大姑娘夜夜梦家乡
醒来不见爹娘面
只见窗前明月光

冬季到来雪茫茫
寒衣做好送情郎
血肉筑出长城长
侬愿做当年小孟姜

一、填充题

1. 举世闻名的小提琴协奏曲《四季》是一套由 ________________ 组成的作品，每一部协奏曲分别根据十四行诗来描绘四季中的一个季节。

2. 芬妮《年》原谱的每一个乐章所用的都是不同颜色的 ________________，以衬托 ________________。

3. 《________________》是一部专为男高音和钢琴而作的声乐套曲，描述了一个失恋的人在身处寒冬时，多愁善感的心路历程，作曲家为舒伯特。

4. 《春之祭》是俄罗斯近代作曲家 ________________ 的芭蕾舞作品，与一般传统的芭蕾舞作品差异甚大，其中最为明显的是其风格以 ________________ 取代了轻盈优雅的舞姿。

5. 《汉宫秋月》主要展现秋夜月亮多愁善感的场景，通过 ________________ 演奏中的推、拉、吟、揉、撴、打等技巧，细腻描绘了被囚禁于宫中卑贱宫女们内心的孤独、哀怨、忧愁和悲痛，和面对寂寥生活无奈的苦楚。

6. 从校园民歌到电影插曲，和季节有关的歌曲数不胜数，包括《________________》、《________________》、《________________》等。

音乐发现号

1. 有什么其它的音乐作品能表达你所喜欢的季节呢？（课文中没有提及的）
2. 你知道你朋友喜欢的季节与其音乐作品吗？

任务锦囊

1. 到网上寻找两首和该季节有关的音乐作品。
2. 与班上的同学分享你选择这两首作品的原因。

春天的信念

Ziemlich Langsam
Andante Sostenuto

弗朗茨舒伯特 作曲
约翰乌丝 作词

pp

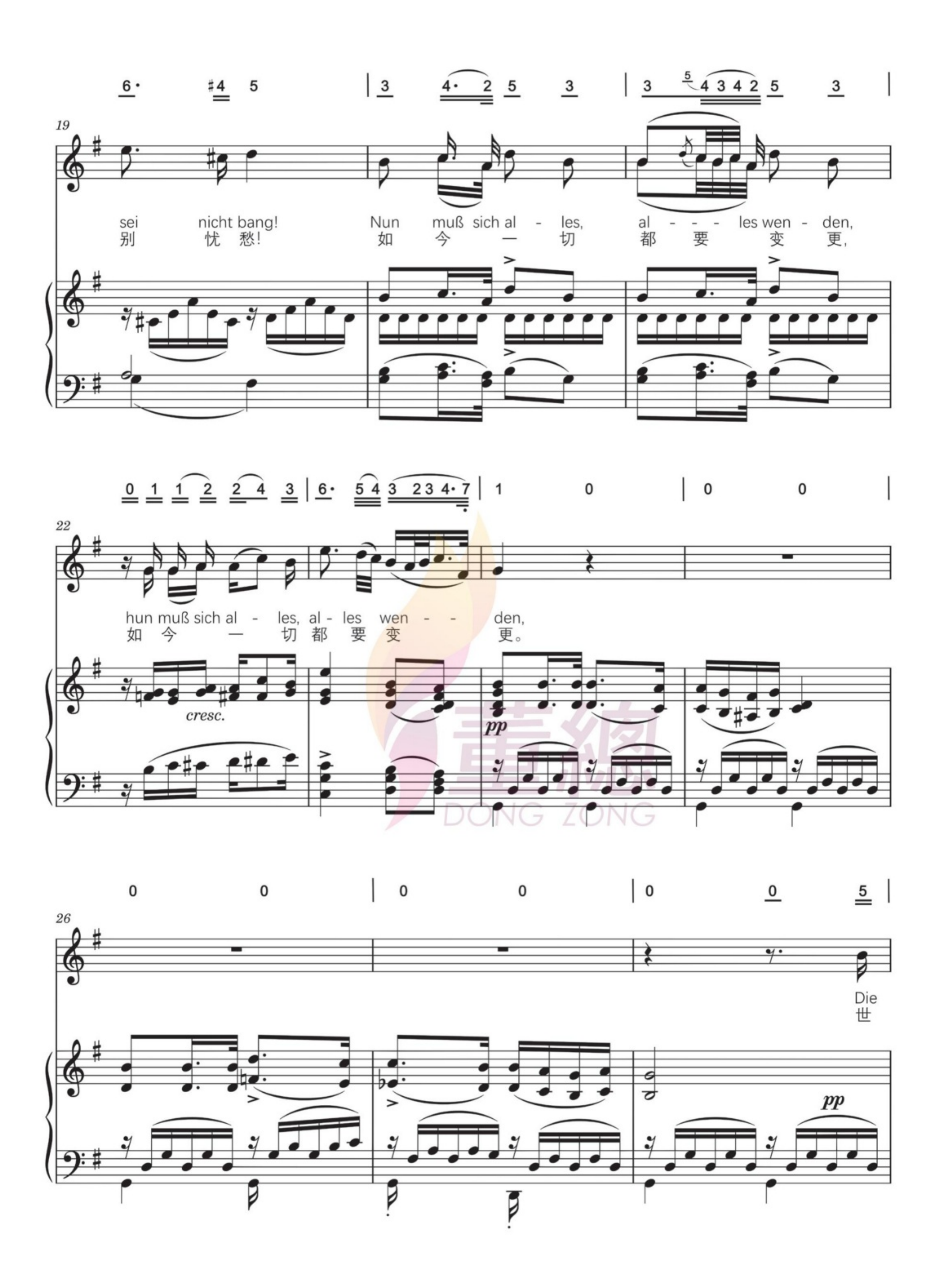
0 0 | 0 0 3 | 3 5 4 3 3 2 |

Die lin - den Lüf - te
柔 和 的 春 风 已

5 1 7 1 2· 2 | 3 5 4 3 3 2 | 5 1 7 1 2· 2 |

sind er - wacht, sie säu - sein und we - ben Tag und Nacht, sie
苏 醒, 簌 簌 地 吹 拂 昼 夜 不 停, 它

10
schaf - fen an al - - len En - - den, an al - len En - -
装 点 万 物， 除 旧 布 新， 除 旧 布
13
den. O fri - scher Duft, o neu - er Klang,
新。 啊 清 音 嘹亮， 啊 香 泽 氤 氲，
16
o neu - er Klang! Nun, ar -mes Her - ze,
啊 香 泽 氤 氲！ 可 怜 的心 灵

sei nicht bang! Nun muß sich al - les, al - - - les wen - den,
别 忧 愁! 如 今 一 切 都 要 变 更,
cresc.
hun muß sich al - les, al - les wen - - den,
如 今 一 切 都 要 变 更。
pp
Die
世
pp

Welt wird schö - ner mit je - dem Tag, man weiß nicht, was - - noch
界 一 天 比 一 天 美 丽, 不 知 道 要 达 到
wer - den mag, das Blü - hen will nicht en - - den, es
什 么 境 地, 鲜 花 常 开 无 尽 期, 常
will nicht en - - den, es blüht das fern - - ste,
开 无 尽 期, 开 在 遥 远 的
DONG ZONG

tief - ste Tal, es blüht das tief - ste Tal,
深 谷 里, 遥 远 的 深 谷 里,
Nun, ar - mes Herz, ver - giß der Qual! Nun muß sich al - les,
可 怜 的 心 灵 别 忧 愁! 如 今 一 切
al - - les wen - den, nun muß sich al - les, al - les wen - -
都 要 变 更, 如 今 一 切 都 要 变
cresc.
fp
pp

47

1 0 | 0 0 | 0 0

den.
更。

pp

50

音乐小词典

Ziemlich Langsam = 稍缓

pp (*pianissimo*) = 极弱

Staccato = 顿音

Accent = 加强音

◄ 舒伯特

弗朗茨・泽拉菲库斯・彼得・舒伯特（德语：Franz Seraphicus Peter Schubert；1797年1月31日—1828年11月19日），神圣罗马帝国奥地利作曲家，他是早期浪漫主义音乐的代表人物，也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠，以抒情的旋律闻名。他一生短暂，只活了31年，但却创作了超过600首歌曲，以及19部歌剧、歌唱剧和配剧音乐、9部交响曲、19首弦乐四重奏、22首钢琴奏鸣曲、4首小提琴奏鸣曲等。

秋蝉

Allegro 快板

李子恒 词曲

9
B
C♯m
B
谁 道 秋 下 一 心 愁，
烟 波 林 野
12
A
E
E
意 幽 幽。
花 落 红 花 落
14
C♯m
红，
红 了 枫 红 了 枫，

音乐小词典

Allegro = 快板

Arpeggio = 琶音

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏

26 C♯m B
美景不再，莫教好春

28 A E B
逝匆匆。莫教好春

30 A E A E
逝匆匆。

音乐档案库

《秋蝉》是台湾民歌时代非常著名的一首歌曲，词曲作者是李子恒。他于1980年凭借此曲荣获“金鼎奖”作曲奖。这首曲子的原唱者是徐晓菁和杨芳仪二重唱，此后有大量的歌手翻唱过此曲，著名的有刘文正、费玉清、小虎队，以及南方二重唱等等。虽然曲名是《秋蝉》，但歌词里重头到尾却找不到一个“蝉”字。作词者以拟人的手法，通过秋蝉的视觉去感受和经历秋天的世界。

《夏季里》
The Christmas Song

董總
DONG ZONG

单元 20

非遗探索
玛蓉剧

20.1 玛蓉（Makyong）

玛蓉剧是马来西亚文化的一个重要组成部分，也是联合国教科文组织认证的非物质文化遗产之一。它是一种古老的传统舞蹈剧，结合了表演、声乐及器乐、手势和华丽的服装，起源于马来西亚西北部吉兰丹州的村庄。玛蓉剧是一种宗教仪式上的表演，主要达到安抚和愈合心灵的治疗效果，并且也用来庆祝宗教节日和特殊场合，如婚礼、丧礼和庆祝丰收等。它也可以作为一种娱乐活动进行表演，达到娱乐大众的目的。

▲插图 20–1 玛蓉剧演出的女性演员

20.2 玛蓉剧史

玛蓉剧的起源可以追溯到古代马来文化，它最初是一种宗教仪式，用于向神灵祈求和祭祀。随着时间的推移，玛蓉剧逐渐演变成为一种舞蹈剧，涵盖了更广泛的主题，如传说、历史和道德教诲等。这些表演形式不仅是文化的表达，也是社会团结和认同的标志。玛蓉剧是一种口传表演，历史学家尚未能确定这种戏曲是起源于宫廷或民间，对其起源时间也未有确切说法。因戏曲内

容中含有感谢神明、民间信仰和巫术治疗等元素，所以可推断玛蓉剧的流传应在马来半岛信奉伊斯兰教之前。

▲插图 20–2 玛蓉剧演出的男性演员

玛蓉剧曾在吉兰丹苏丹国的直接赞助下成为皇家戏剧表演，一直持续到20世纪20年代。玛蓉剧在当时处于鼎盛时期，无论在贵族阶层或在平民阶层都得到欢迎。可是，1926年的一场大水灾导致吉兰丹的经济严重衰退，与此同时，英国殖民者的入侵也削弱了吉兰丹皇室的经济能力，加上第二次世界大战的爆发，种种的外在因素导致玛蓉剧风光不再，表演水平也大幅度滑落。

▲插图 20–3 吉兰丹州位置

▼插图 20–4 吉兰丹州州旗

如今，玛蓉剧在马来西亚仍然是一种活跃的文化表演形式，它在各种文化和宗教活动、庆祝和节日中得到广泛的应用和表演。此外，为了保护和传承玛蓉剧这一马来西亚传统文化遗产，一些学校和社区也会开设玛蓉剧课程，以培养年轻一代的兴趣和技能。因此，尽管在现代社会中玛蓉剧的地位已经发生了变化，但它仍然是马来西亚文化的重要组成部分，并且在马来西亚保留着广泛的应用和表演。

20.3 表演形式

玛蓉剧的表演形式十分有趣，它会以祭拜幽灵的仪式开始，以祈求演出圆满成功。接着是舞蹈、演技、音乐与即兴对白的演出。传统的玛蓉剧会在一连几个晚上的三小时里，对一个故事进行连续剧式的表演。这是因为玛蓉剧的故事情节通常很复杂，需要一定的时间来讲述完整的故事，并让观众深入了解角色的情感和人物关系。

▾插图 20–5 侍女及宫女们（dayang–dayang）

▴插图 20–6 玛蓉剧舞蹈动作

玛蓉剧通常由女演员扮演男女角色，唱歌、跳舞和演奏乐器，展示他们的舞蹈技巧和演技。女演员扮演男性角色是玛蓉剧的一大特色，她们通过深沉的嗓音和男性角色特有的动作和表情来传达故事情节和角色性格。在整个表演里，最重要的是两位分别被称作“玛咏”（makyong）和“伯咏”（pakyong）的女演员。玛咏扮演剧中的主要女性角色（如：公主），而伯咏扮演剧中的主要男性角色（如：国王、王子）。玛咏在玛蓉剧中负责独唱、领舞，而围绕在她身边的侍女、宫女们（dayang–dayang）则为她伴舞、伴唱。玛蓉剧里能由男艺人扮演的只有插科打诨的丑角（peran），他们一般是扮演伯咏的臣子。

在玛蓉剧的表演中，舞蹈动作会通过复杂而精美的舞步和姿势来展示演员的舞蹈技巧和表现力。音乐节奏则通过乐器的演奏和演员的歌唱来强调情节的高潮和转折点。

20.4 乐队与乐器

传统的玛蓉剧在户外戏棚表演，戏棚四面无围栏，其中三面开放给观众围观，剩下的一面留给奏乐的乐师。玛蓉剧的表演通常由多种乐器配乐，包括弦乐器、打击乐器和管乐器等。其中，重要的乐器包括gendang、gong和rebab。Gendang是一种双面鼓，用于打击节奏。而Rebab是一种两根弦的弓弦乐器，也是玛蓉剧表演中不可或缺的乐器。另外，在较为现代的编制里也会出现Serunai等乐器。Serunai是一种笛子，用于演奏旋律。玛蓉剧的故事情节通常围绕着爱情、背叛、信仰、勇气和胜利等主题展开，具有强烈的戏剧性和舞蹈性，通过故事情节、舞蹈动作和音乐节奏等元素来传达情感和表现文化内涵。

▸插图 20-7 Gong

▴插图 20-9 Gendang

音乐小博士

玛蓉剧最开始由女性表演是因为玛蓉剧被视为一种神圣的表演形式，与宗教和治愈仪式有关。根据传统的认知，女性被认为具有更高的精神能量和感应力，能够更好地表达和传达神灵的力量。另外，玛蓉剧的表演需要长时间的训练和承诺，包括学习舞蹈、音乐、表演技巧和宗教仪式等。因此，这一传统的继承和传承常常由女性承担。如今，玛蓉剧的性别限制逐渐放宽，允许男性参与其中，但女性仍然在该表演形式中占主导地位。

▾插图 20-8 男子正吹奏Serunai

▴插图 20-10 Rebab

20.5 禁演事件

然而，在马来西亚的历史中，玛蓉剧曾经在1991年遭受过禁令和限制。在穆斯林政府颁布的“清真法令”中，玛蓉剧和其他一些传统表演形式被认为与伊斯兰教法不符，如涉及民间宗教信仰、艺人的表演服饰露出手臂、不披戴头巾、念颂文、祭拜神灵的仪式等等，因而遭到了禁止。不过在20世纪60年代，政府开始对玛蓉剧进行重新评估，逐渐认识到其重要性和文化价值，并开始鼓励玛蓉剧的表演和传承。现在，玛蓉剧已经成为了马来西亚文化遗产的重要组成部分，并且此表演已经被允许在吉兰丹州的各舞台上呈现，得到了更广泛的认可和传承。

20.6 流传至海外

除了在马来西亚，玛蓉剧也在世界范围内得到了一定程度的传播和推广。例如，联合国教科文组织的认证使得玛蓉剧成为了世界性的非物质文化遗产，得到了更广泛的关注和认可。此外，玛蓉剧也在东南亚地区的一些国家得到了传承和表演，如印度尼西亚、泰国、菲律宾等，表明其文化价值和影响力。但由于各地区独特文化的熏陶下，玛蓉剧在不同的地区，会呈现稍微不同的表演方式。例如在印度尼西亚玛蓉剧的表演中，有时候会使用面具来表现某些角色，刻画邪恶的妖精或恶魔形象。这些面具通常非常精美，使用彩色木材和羽毛制作而成，以强调角色的特征和情感。

插图 20-11 在印尼举办的玛蓉剧表演，演员会佩戴面具

一、填充题

1. 玛蓉剧是马来西亚文化的一个重要组成部分，它是一种古老的传统舞蹈剧，结合了________、________、________和________。

2. 在20世纪20年代之前，玛蓉剧曾在________的直接赞助下作为皇家戏剧表演。

3. 玛蓉剧在宗教仪式上，主要达到________和________的治疗效果，并且也用来庆祝________和________。

4. 为了祈求演出圆满成功，玛蓉剧将会在正式的表演前以________开始。

5. 玛蓉剧通常由女演员扮演男女角色，其中最重要的是两位分别被称作“________”和“________”的女演员。

6. 玛蓉剧的表演通常由多种乐器配乐，包括________、________、________等。

二、连一连

• • Gendang

• • Serunai

• • Gong

音乐发现号

1. 马来西亚是否有专业的玛蓉剧剧团呢?
2. 玛蓉剧已流传至不同的国家，当地的玛蓉剧表演和我国的有什么不同之处呢?

任务锦囊

1. 上网查询马来西亚现有的玛蓉剧剧团。同时，去欣赏玛蓉剧表演。
2. 观赏各国的玛蓉剧表演，观察和比较他们的不同之处。

Lagu Mengulit Burung Punai

玛蓉剧歌曲

音乐档案库

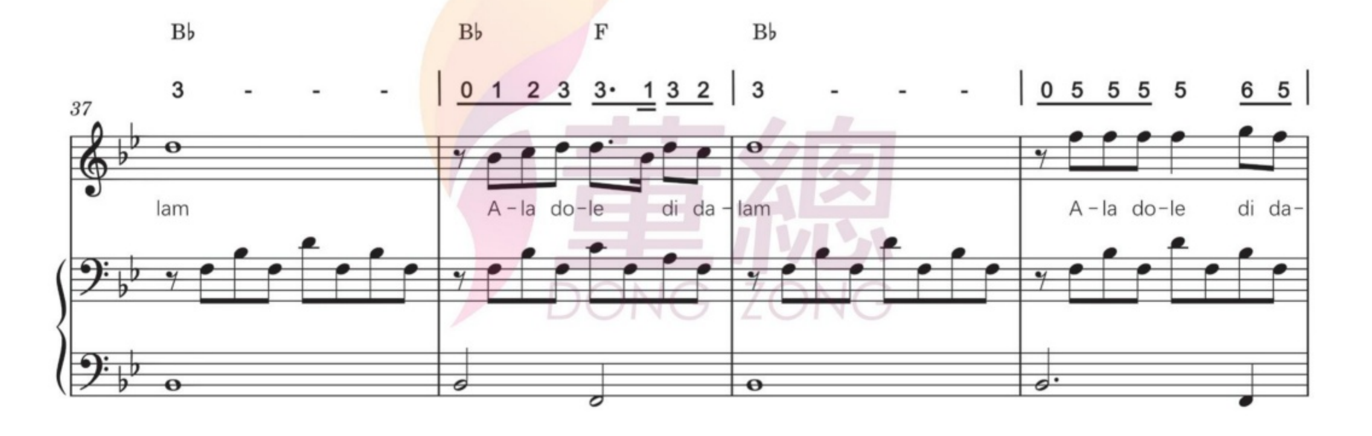

Lagu Mengulit Burung Punai 是表演玛蓉剧的歌曲之一，由于它普遍上是来自马来西亚吉兰丹等地区，因此乐手们所吟唱的歌词都不是标准的马来文，而是他们当地的方言。这首歌的歌词是以吉兰丹州本土的马来方言所唱。

le
A-la do-le di da-lam
A-la da-lam di don-
de don-de
A-la don-de di da-lam
A-ir da-ri lah ma
na
Pu-tar me-la-yang
Da-ri lah sa-wah
Tu-r un ke-ka-li
lah
Da-ri lah ma-

29
B♭6 B♭ F B♭ B♭ F
1 6 6 - - | 0 0 5 6 1 1 2 1 | 1· 2 1 - | 0 0 5 5 5 6 5
na
Da-tang ka-sih sa-yang
Da-ri lah ma-ta

33
B♭ B♭ F B♭ B♭ F
5 6 5 3 - | 0 1 2 3 3 3 2 1 | 1 - - - | 0 1 2 3 3· 1 3 2
Tu-run ke ha-ti
A-la do-le di da-

37
B♭ B♭ F B♭
3 - - - | 0 1 2 3 3· 1 3 2 | 3 - - - | 0 5 5 5 5 6 5
lam
A-la do-le di da-lam
A-la do-le di da-

41
B♭ B♭
5 - - - | 0 5 5 5 5 6 5 | 5 - - - | 0 1 2 3 2· 3 2 1
lam
A-la do-le di da-lam
A-la do-le di da-

45
B♭6 | B♭ F | B♭ | B♭ F

1 6̣ 6̣ - - | 0 5̣ 6̣ 1 1 2 1 | 1 - - - | 0 1 2 3 3 3 2 |

lam | A - la do - le di da - | lam | A - la do - le di da -

49
B♭ | B♭ F | B♭

3· 5 5 6 5 | 0 1 2 3 2 2 1 | 1 - - - |

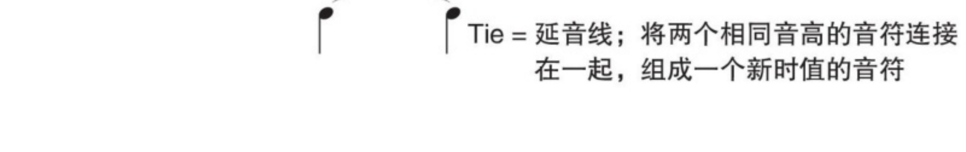
lam | A - la do - le di da - | lam

52
B♭

Fine

音乐小词典

Fine = 表示结束的意思

单元 21

合唱表演类与形

21.1 合唱作品的类型

从古至今，合唱作品有着相当丰富的发展底蕴并延伸出许多类型。在中世纪时期的欧洲国家，大多数的合唱作品都和宗教信仰及活动有关。然而，合唱活动在现今社会已经非常普遍。合唱作品也已包罗万象， 合唱团在选曲上亦可以有多种选择。

▾插图 21–1 教会合唱团的表现场景

▴插图 21–2 沙巴崇正中学合唱团演出

中文	英文
牧歌	Madrigal
圣乐合唱音乐： 神剧、清唱剧（康塔塔）、经文歌（赞美诗 ）	Sacred Choral Music: Oratorio, Cantata, Motet
歌剧合唱曲	Opera Chorus
世俗合唱曲	Secular Choral Music
民俗合唱曲	Folklore
当代音乐	Contemporary
合唱交响曲	Choral Symphonic Music
流行/爵士合唱曲	Pop/Jazz
表演合唱团或舞动合唱团	Show Choir
福音灵歌	Gospel Spiritual
理发师合唱	Barbershop
宗教音乐	Religion

▲图表 21–1 合唱作品类别

21.2 合唱的表演形式

合唱表演形式能以下列不同的方式进行：

1. 重唱
2. 合唱
3. 无伴奏合唱
4. 伴奏合唱
5. 交响乐与合唱
6. 流行歌合唱形式
   （使用麦克风以及Beat Box – 口技模仿乐器伴奏）

你听过的合唱曲是哪一个类型？

21.3 合唱团的组合

21.3.1 儿童合唱团

在各种国际合唱组织与合唱赛事平台中，儿童合唱团的平均年龄为6岁至16岁。而一些国际合唱比赛，儿童组又可以分类为以下几种：

幼儿组：3岁至6岁

这个年龄的合唱团专注于和声（unison）练习，他们会掌握齐唱以及听觉能力。大多数幼儿组呈现节目都是以动作为主，加上漂亮的服装，自然的演唱，纯真可爱，相当吸引观众的注意力。在这个年龄，训练的过程不需要太复杂或严肃。

▲插图 21-3 儿童合唱团的表现场景

低年组：6岁至9岁

此年龄的学生可以开始了解美声。他们需要学习辨别健康与粗燥的音质。如果有足够的时间练习，合唱团可以尝试简单的二声部或三声部伴奏合唱曲。表演中也可以加入一些呼应歌曲内容的动作。

高年组：10岁至16岁

团员在这个年龄段拥有比较成熟的声音。他们的听觉分辨能力也较强，所以可以尝试唱二至四声部的伴奏合唱曲。如果一些合唱团拥有较多的练习与彩排时间，合唱团也可以尝试二至三声部的无伴奏合唱曲。

你班上的同学们可以组织哪一样的合唱团？混声合唱还是同声合唱？

21.3.2 青少年合唱团

同上，在一些国际合唱平台中，青少年合唱团成员的年龄大多介于13岁至26岁之间。而在我国教育局举办的合唱比赛中，儿童组的定义以小学阶段为分水岭（7岁至12岁）。13岁至19岁的成员属于中学合唱组，或以青少年合唱团为称。

▲插图 21-4 青少年合唱团的表现场景

21.3.3 混声合唱团

一个由已变声的男生和女生组成的合唱团称为混声合唱团。英文短称SATB（S是Soprano – 女高音；A是Alto – 女低音；T是Tenor – 男高音；B是Bass – 男低音）。按一些合唱曲的要求，某个声部又可以细分，例如女高音又可分成：女高一及女高二

（Soprano 1 & Soprano 2）。程度比较高的合唱曲目可以要求多声部的演出形式，例如SSAATTBB（八部混声合唱）。

▲插图 21–5 混声合唱团的表现场景

21.3.4 同声合唱团

我们可以在西方音乐历史的长河中发现，也曾出现未变声的男童与成年男生共同组成合唱团，由男童演唱高声部，而成年男生演唱低声部。另外，追溯至12世纪的修道院，著名修女——赫德嘉（Hildegard von Bingen，1098–1179），也为修道院的修女创作女声合唱作品，并教授女声合唱。

▲插图 21–6 男声合唱团的表现场景

现如今，不管是圣乐还是世俗音乐，仍然有相当多专为纯“男声”和“女声”创作的同声合唱曲。

在马来西亚，除了女声合唱，也有越来越多的男声合唱兴起，他们甚至代表马来西亚参与国际赛事！

▲插图 21–7 女声合唱团的表现场景

21.3.5 小组合唱团

一般来说，少于 20 人的合唱组合，可被定义为小组合唱。有别于大型合唱团，小组合唱团的各声部成员，由于人数相对较少，需要在各声部中独挑大梁，因此更有机会以独唱的形式在混合合唱团演出。

▲插图 21–8 本土小组合唱团表演

21.3.6 室内合唱团

室内合唱团一般由20至36人组成，这也是最常见的合唱编制。

21.3.7 大合唱

一般较大型的合唱团可能有50名左右的团员。如果合唱团拥有60人以上，亦可以称为——大合唱（Chorus）。

▲插图 21–9 博大音乐系合唱团与马来西亚艺术学院合唱团携手合作的大合唱演出

21.4 特殊情况

男生在变声时期，除了尝试唱其他声部，还有其他事项可以尝试吗？

儿童合唱团是属于高音声种（Treble Voices），合唱乐谱大都是以高音谱号（Treble Clef）为主。如果合唱团里已经有男生团员面临或正经历变声期，通常老师们需要想办法处理这些团员的声音。例如：

变声初期

一开始，他们仍可能以高音合唱，但令他们感到吃力。此时，老师可以让他们尝试演唱中音或相对低

音的声部。但后续还需要时刻观察，了解他们的音域范围是否有变化，从而调整适合他们演唱的曲子或声部。

变声时期

团员亦可以尝试其他乐器的伴奏，例如：钢琴伴奏、吉他伴奏与敲击乐器伴奏等。团员也可以尝试合唱指挥，让他们学习领导合唱团，或参与合唱行政活动，训练他们了解合唱团体的行政管理，学习组织与筹办各项活动，例如举办筹款活动、演唱会等。

21.5 歌词

歌词具有什么样的作用？

21.5.1 歌词的重要性

合唱曲与器乐曲的分别在于，合唱曲具有歌词而器乐曲没有。由于器乐曲只有曲目中的旋律能带领我们感受音乐的情感范围，所以每位演奏者都可能会有不一样的场景想象或感受。而有歌词的作品，可以帮助演唱者更深入了解歌曲的内容与含义。因而，歌词能帮助演出者更详细的把音乐表达出来。

21.5.2 歌词的益处

马来西亚是多元种族的国家，我们可透过不同语言的歌曲提升语言能力，还能了解我国不同的文化。某些时候，我们会抗拒演唱较陌生的歌曲，如当接触到歌词是自己不熟悉的语言。不过，身在马来西亚的生活环境中，相对而言，我们对马来语和印度语都不会陌生。如果我们尝试唱一首印度歌，就会发现其实透过演唱来学习语言，更容易掌握该语言的发音。甚至还可能把印度语的歌曲风格与腔调掌控得很好。

此外，合唱也可以帮助练习语法。为了了解歌曲的情感，团员们需要熟悉歌词的意思。这样可以帮助团员们掌握语法和词汇，对语言了解得更加深入。

当合唱团尝试唱一首外文歌，团员们需要了解歌词的意思、歌曲的背景，还有作曲家的想法。在这过程中，团员们通过不同的语言而了解不同的文化。甚至有些英语老师会利用英文歌曲，让学生学习英文歌词，借此机会让学生达到对英文单词的掌握。

21.6 合唱与社区发展

合唱有许多益处，也是人与人之间的社会集体活动，这样的活动能够促进社交的建立，以及社会彼此的连结。即使很害羞的团员，在志同道合的社群内参与一段时间后，也会很快融入这样的集体活动。尤其在当下，社会互动依赖网络等社交媒体，人与人之间距离逐渐拉远。而合唱团这样的集体活动，是蛮不错的实体社交平台。

自古希腊以来，音乐教育是一门综合艺术。它提供人与人间互相交流、分享、合作等机会，学会在集体中协调配合，相互适应，促进集体意识和团队精神。也有不少的研究发现合唱可以改善身心健康。

一些正向、励志与积极的合唱曲，还具有维系社会道德价值的积极作用。通过歌词，我们可以呼吁人民互相帮助、和平共处，也可以鼓舞和激励人们。这样的歌词是重要的沟通工具，能够在特定的时候团结彼此，宣传和谐相处的生活态度，甚至认识彼此的感受与情绪的差异。

21.7 《黄河大合唱》

《黄河大合唱》是中国作曲家冼星海（1905–1945）最重要也是影响力最大的一部大型合唱声乐套曲。它于1939年首演，歌曲慷慨激昂，在中国抗日战争时起到鼓舞作用。这部作品由诗人光未然作词，以黄河为背景，由七种不同演唱形式的歌曲构成，热情歌颂了中华民族悠久的历史，也控诉了侵略者的残暴，并展现了中国人民与日本侵略者奋勇斗争的英勇场面，勾画出了中国人民保卫祖国、顽强抗击侵略者的壮丽画卷。

你看过《黄河大合唱》的演出吗？

▲插图 21–10 黄河大合唱总谱

通过《黄河大合唱》，能加深学生对第二次世界大战的认识。因此，也能提醒学生和平的重要，并懂得致力维护和平。

合唱曲目：
第一乐章：《黄河船夫曲》（混声合唱）
第二乐章：《黄河颂》（男高音或男中音独唱）
第三乐章：《黄河之水天上来》（配乐诗朗诵，三弦伴奏）
第四乐章：《黄水谣》（混声合唱或女中音独唱，原稿为齐唱）
第五乐章：《河边对口曲》（男声二重唱及混声合唱，原稿是男声对唱）
第六乐章：《黄河怨》（女高音独唱，音乐会上常按修订稿加入女声三部伴唱）
第七乐章：《保卫黄河》（轮唱）
第八乐章：《怒吼吧，黄河》（混声合唱）

活动（一）：学习“卡农”

“卡农”是一种音乐谱曲技法。卡农的所有声部虽然都模仿一个声部，但不同的声部依一定间隔进入，造成一种此起彼伏，连绵不断的效果。在欧洲自古流传的童谣轮唱，也是一种卡农演唱形式的歌曲。

乐谱：Dubia，德国作曲家麦哈特·安逊（Meinhart Ansohn，1954– ）

1. 让学生唱Dubia。
2. 介绍什么是拟声词（onomatopoeia）。
3. 让学生明白第二，第三和第四声部是什么时候开始。
4. 把班级分成两组，尝试唱二部卡农。
5. 挑选4位学生尝试四部卡农。

活动（二）：
合唱讲演及身体打击乐（Choral Speaking and Body Percussion）

合唱曲不一定要以唱的方式呈现。近代作曲家甚至尝试让团员以演讲的方式来诠释音乐。“声音是最灵活的乐器”，利用声音可以模仿不同的动物叫声、交通工具的声音，以及发出不同的情绪和音色。

近年来，身体打击乐越来越受欢迎。让这活动融入合唱作品，把风格推到另一个领域。

乐谱：《无乐器的帕萨卡利亚舞曲》，德国作曲家克劳斯・沃夫（Klaus Wolf，1933– ）

1. 阅读 《无乐器的帕萨卡利亚舞曲》Passacaglia ohne Instrumente 的每个声部。
2. 尝试加入身体打击动作。
3. 让学生理解乐谱上的德文。
4. 把班上的同学分成四组， 每组负责一个声部。
5. 尝试把四个声部一起演出。
6. 了解演出的顺序。

董總
DONG ZONG

单元 22

华人文化与戏曲

音乐小博士

文化遗产指的是人类创造的物质和非物质文化成果，包括历史建筑、文物、艺术品、传统技艺、文学作品、音乐、舞蹈、传统节日等，它们是一种文化的遗产，记录着人类的历史、文化和精神传承。这些遗产是人类智慧的结晶，具有独特的历史、艺术和科学价值，也是人们认识自己和世界的重要途径之一。因此，文化遗产的保护和传承对于维护人类文明的多样性、促进文化交流与融合以及弘扬民族精神，都有着重要的意义。

想一想

1. 按照我国文物法令，我国的文化遗产如何被分类？
2. 按照文物法令，国家文化人物也是文化遗产的一项吗？我国有哪一些对我国文化贡献的前辈，曾经被列为国家文化人物？

22.1 前言

华人在马来西亚拓殖的历史，已有好几百年历史。在漫长的岁月当中，华人先贤遗留下了不少的文化遗产。这些遗产无论是什么类型，都反映出华人在这块土地上的贡献。当世界文化遗产观念越来越普及以后，我国政府也开始关注这一方面的发展。2003年，我国政府成立文化、艺术与文物部，专门处理我国的文化遗产保存，以及肩负起文化与艺术教育推广的责任。

22.2 马来西亚的文化遗产

2005 年 12 月 31 日，我国国会通过最新文化遗产法令，并为之取名《2005 年文物法令》。该法令参考联合国教科文组织世界遗产委员会所定义的文化遗产类别，为我国文化遗产提供了保存以及永续的基础。

为了配合我国独立50周年纪念，该部门于2007年7月6日公布了在《2005年文物法令》之下的首50个国家文物，其中两项是华人相关的文化遗产，包括有形文化遗产，即隆雪华堂大会堂建筑物，以及无形文化遗产，即为高桩舞狮。

尽管目前只有高桩舞狮被列入国家无形文化遗产列表中，但是我国华社仍有许多历史悠久且多元的表演艺术活动，皆为我国无形文化遗产。这个单元将会深入介绍我国几项历史悠久的戏曲类表演艺术。

文化遗产分类

无形文化遗产

- 口头传说和表达，包括作为非物质文化遗产媒介的语言（例如母语教育、文学作品等等）
- 表演艺术（例如舞狮、舞龙、大旗鼓、方言剧、白话剧、二十四节令鼓、音乐剧、南音、潮州大锣鼓、音乐作品、皮影戏等等）
- 社会风俗、礼仪、节庆（例如节庆、仪式等等）
- 传统的手工艺技能（雕刻、制香等等）

有形文化遗产

- 历史文物（如古董、绘画、文本、旧照片等，纪念碑、墓碑、匾额等等）
- 历史建筑（如庙宇、会馆、民宅、街屋，建筑构造物如旗杆座、战争遗构、牌楼等等）
- 人类文化遗址（如义山、事件遗址、古道路等等）

▲图表 22–1 文化遗产分类图

音乐小博士

有形文化遗产即传统意义上的文化遗产，也称为“物质文化遗产”（Tangible Cultural Heritage）；无形文遗产（Intangible Cultural Heritage）亦可称为“非物质文化遗产”。

想一想

1. 除了高桩舞狮之外，你觉得我国还有什么表演艺术可以被列为国家无形文化遗产？
2. 被列为国家文化遗产，对表演艺术有什么帮助？
3. 你最喜欢哪一项有形文化遗产？
4. 你最喜欢哪一项无形文化遗产？

22.3 马来西亚的华人戏曲

22.3.1 背景

戏曲自宋代形成以来，除了广泛流行于中国的大街小巷之外，还随着华侨先贤的足迹漂洋过海，在东南亚地区传播。我国是华人戏曲艺术传播和发展的重镇，华族先贤除了带来技术、生产方式和风俗习惯，也把中国戏曲作为其文化行囊的一部分带到马来西亚。戏曲在我国落地生根之后，在相当长的一段时间里，一直以其世俗化、大众化的审美特征和品味，为华族所钟爱。

22.3.2 类别

剧种的多样性是我国华人戏曲的特点。由于移民籍贯的影响，在我国舞台上得到呈现的剧种主要来自中国的广东和福建两省，常见的有粤剧、潮剧、福建戏和琼剧。此外，诸如京剧、高甲戏、莆仙戏、梨园戏、汉剧等，都曾在我国的华人社区出现。这些剧种在我国，先在各自的方言群落中得到流传，说粤语的人士看粤剧，潮州人看潮剧，海南人看琼剧，福建人看福建戏，都有各自的受众群体。

尔后，华人除了掌握自己的籍贯方言之外，还能掌握几种其他的方言，表现出独特的语言天赋，打破了方言群体支持各自方言剧种的狭隘的局面，为方言剧种在不同方言聚落之间流播创造了有利的条件，于是就出现了广东人也热衷福建戏，福建人也青睐粤剧或潮剧的情形。观众是剧场的生命，观众群的扩大无疑促进了各方言剧种在我国的推广和发展。

想一想

1. 如何提升马来西亚华语戏曲的社会地位？
2. 马来西亚华人戏曲可以如何与其他种族文化表演进行交流？
3. 在马来西亚，哪一些戏曲演出融入了本土化的元素？
4. 除了这些华人戏曲之外，在马来西亚，还有什么表演艺术值得被列为国家文化遗产？

音乐小博士

粤剧（Cantonese Opera）： 也称广府戏、广东大戏，是广东及广西粤方言区的剧种。粤剧的传统剧目早期主要有《一捧雪》、《二度梅》等所谓“江湖十八本”，后又出现《黄花山》、《西河会》等“新江湖十八本”和《苏武牧羊》、《黛玉葬花》等“大排场十八本”。其他代表性剧目还有《帝花女》等。

潮剧（Teochew Opera）： 又称“泉潮雅调”、“潮音戏”、“白字戏”等，是用潮汕方言演唱的地方剧种。潮剧传统剧目可分为两大类：一类来自南戏传奇和杂剧，如《琵琶记》、《荆钗记》等。另一类取材当地民间传说故事或实事编撰的地方剧目，如《荔镜记》、《苏六娘》等。

▲插图 22-1 乔治城非遗入选典礼上的潮剧表演

但是，我国华人戏曲各剧种的发展存在着一定的差异性。方言群体的人口多寡、地区分布以及宗教活动等因素直接影响了剧种的流布与发展，因此就出现了强势剧种与弱势剧种之分。如粤剧、潮剧、福建戏、琼剧就属于强势剧种，至今仍在我国华人社区的民俗节日与文化活动中出现，而诸如京剧、高甲戏、莆仙戏、梨园戏、汉剧等因方言群体基数少，则属于弱势剧种，甚至后来在我国戏曲舞台消失了。

另一方面，剧种的发展还体现了阶段性的差异，同一剧种在不同的历史阶段呈现出不同的发展态势。如二战以前，特别是1920至1942年，粤剧曾经在我国各州属得天独厚、闻名遐迩，主导了我国华人戏曲的舞台，展现了一派欣欣向荣的景象。我国建国以后，粤剧走向衰落，逐渐淡出华人的视野。时至今日，全马专业的粤剧戏班已所剩无几，偶尔在华人酬神活动中做一些几乎没有观众参与的表演，粤剧的生存已成了一个严重的问题。

音乐小博士

福建戏（Hokkien Opera）：
指的是用闽方言演唱的剧种，我国习惯将歌仔戏等统称为福建戏，常见的代表性剧目有《紫玉钗》、《秦香莲》、《万花莲船》等。

琼剧（Hainan Opera）：
又称琼州剧、海南戏，是用海南方言演唱的地方剧种。琼剧的传统剧目分三部分：一是以唱功为主的文戏，如《槐荫记》、《琵琶记》等；二是以武打为主的武戏，如《三国》、《水浒》等；三是文明戏，又称时装旗袍戏，剧目有《空谷兰》、《啼笑因缘》等。

▲插图 22-2 霹雳州美罗太上老君庙的粤剧酬神演出

▲插图 22-3 怡保坝罗古庙酬神活动中的粤剧表演

另外，在同一历史阶段，不同的剧种发展状况不一。如1980年至今，一个突出的现象是，在我国华人戏曲式微的大背景下，潮剧却表现得较为活跃，尤其在槟城，显然是潮剧发展的重镇。最为典型的是每年中元节的酬神戏，槟城的戏曲舞台是潮剧的盛会，而琼剧、粤剧等剧种则面临着失传的危险。

▲插图 22-4 槟城金玉楼春潮州木偶剧团表演木偶戏《穆桂英与杨宗保》

▲插图 22-5 槟城鸣玉凤戏班的布袋戏表演

音乐小博士

我国有通过操纵木偶与布偶来进行表演的戏曲形式，名为“木偶戏”，以铁枝木偶戏及布袋戏为代表。

铁枝木偶戏：
木偶由连在后面的三枝铁枝操纵，剧目、表演动作、音乐唱腔与潮剧相同，也被称为潮州铁枝木偶戏。表演时后台由三至四人操纵木偶，盘腿而坐，每人操纵一至二尊，后面伴唱、伴乐者九至十二人。基本表演手法有：推、拉、提、拨、抖等，表演过程根据人物行当和剧情需要表演飞天、入地、点火、射箭、骑马、张扇、划船、武打等动作，呈现独特的操纵技艺。

布袋戏：一般以布偶为主角，演唱闽南方言剧种。布偶的头是用木头雕刻成中空的人头，除了偶头、戏偶手掌与人偶足部外，躯干与四肢都是用布料做出的服装。演出时，需将手套入戏偶的服装中从中操控表演。由于早期的戏偶偶身极像了“用布料所做的袋子”，因此有了“布袋戏”之称。

22.3.3 表演的意义

在我国的华人社会里，华人戏曲普遍和华人的信仰、宗教以及传统节日有关。

华人庆祝的各种节日，如人日、天公诞、元宵、九皇爷诞、清明节、中元节等节日当中，不管是原本和中国本土节气变化相呼应的农事节日，或是以祭祀神鬼或祖先为主的宗教色彩浓厚的节日，还是以追思历史人物为主的节日，都受到华人不同程度的重视。

其中，以祭祀为主具有浓厚宗教色彩的节日，在华人的日常生活中占据极其重要的位置。演剧活动可以渲染喜庆、点缀热闹的节日气氛。节日是传播戏曲文化的重要媒介，戏曲的生产与消费由此得到了促进。从华人戏曲的流变可以看出，戏曲依托于华人的民俗节日而存在，而华人戏曲反过来也强化了节日的意义。

22.3.4 表演场合

我国华人戏曲在进入剧场以纯舞台表演为表现形式之前，戏班的演出主要依附于地方的民俗活动。戏曲在马来西亚的表演主要有下列几种类型：

节日时令演戏

就一年而言，有正月灯戏、五月端午龙舟戏、七月施孤戏（盂兰盆会）、八月中秋节演戏、冬节（冬至）祭祖戏等。

喜庆演戏

早年我国华人大户人家因家中得子（添丁）、寿诞、婚嫁、封官晋爵、乔迁新居、祠堂落成、商行开张等喜事，时有聘戏演出之俗，由主人聘戏酬宾宴客，或让乡邻亲朋聘戏作礼祝贺。

游神会演戏

游神会是我国华人规模较大、影响较广，也是戏班演出最集中的民俗活动。如柔佛新山的古庙游神活动，在

在我国，目前是否仍有人进行喜庆演戏？

每年农历正月二十一日众神出巡。一连三天之游神盛会，为新山市年年循例举行之盛事。游神时，潮州、福建、客家、海南、广肇五大会馆会将戏台搭在神庙正面，献上各自族群的戏曲，以供神灵与族人欣赏。

神诞演戏（酬神戏）

我国华人普遍信佛信道，并崇拜与敬仰神灵，备受我国华人重视的神诞有九皇诞、妈祖诞、观音诞、天公诞等。凡遇神诞（神灵的诞辰），我国华人则有聘请戏班演戏的习俗，达到酬神的目的。

插图 22-6 新马海南剧团在柔佛新山中元节活动上的琼剧表演

插图 22-7 霹雳州安顺保顺宫庆贺神诞，邀请马来西亚的西江月剧团与台湾的歌仔戏演员一同表演闽剧

插图 22-8 已故甲必丹郑景贵200年冥寿时，于槟城侨生博物馆上演潮剧选段《京口良缘》

音乐回想曲

一、填充题

1. 在《2005年文物法令》之下的首50个国家文物，其中两项为华人相关的文化遗产。其一为有形文化遗产，即隆雪华堂大会堂建筑物；其二为无形文化遗产，即为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 在我国舞台上呈现较为频繁的华人戏曲剧种有：
（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（四）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 《三国》是以＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为主的武戏。

4. 我国华人戏曲在过去的表演，多为特别节日、时令而演，除此之外，也会有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、以及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

音乐发现号

1. 你家中的长辈是否喜欢听戏曲呢？他们最喜欢的剧种与剧目是哪个呢？
2. 你了解自己所属方言群体的戏曲种类有哪些吗？
3. 马来西亚是否还有华人戏曲的表演呢？表演的时机与目的是什么呢？

任务锦囊

1. 访问长辈是否喜欢听戏曲，及询问其剧种与剧目，并简单讲解剧情。
2. 网上搜索自己所属方言群体的戏曲种类，并尝试演唱代表剧目中的某一选段。
3. 调查在马来西亚华人戏曲的表演情况，了解其表演场合、时机与目的。

帝女花

粤剧唱段

♩= 80
A- B- A- B-7 C B- E-
E- E- E-7 B-7
3 6 5 6 5 3 | 6 - - 0 | 5 6 1 3 5 3 2 | 3 - - 0 |
落 花 满 天 蔽 月 光, 借 一杯 附 存 凤 合 上,
A- D B- D G
2 3 5 1 6 1 | 2 - - 0 | 3 5 6 2 3 5 | 1 - 0 2 3 |
帝 女 花 带 泪 上 香, 愿 灵 生 回 谢 爹 娘 偷 偷
G E- C A-7 B-7 G E-
1 2 3 6· 1 | 1 6 1 6 1 2 | 3 - 0 5 5 | 5 - 6 - |
看 偷 偷 望, 佢 带 泪 带 泪 暗 悲 伤, 我 半 带 惊

D G D E- C B-7 E-
慌怕驸马惜鸾凤配不甘殉爱伴我临泉壤
E- D G G E- A- B-
寸心盼望能同合葬，鸳鸯侣相偎傍，泉台上再设新
A- B- C B- E-
房地府阴司里再觅那平阳门巷哎
G G D G
惜花者甘殉葬。花烛

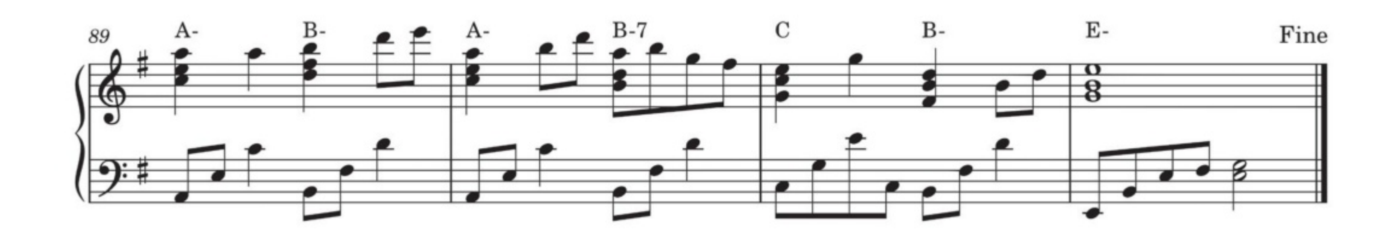

32
E- A- D G
夜 难 为 驸 马 饮 砒 霜。
35
G D G G E-
江 山 悲 灾 劫 感 先 帝 恩 千 文 与
38
A- E- B- G E-
妻 双 双 叩 问 帝 安 盼 得
42
C E- B- C G
夫 妻 共 谐 白 发 谁 个 原 看 花 烛 翻 血 浪,

E- A- G B- D G B-
我误君累你同埋葬同好应尽礼揖花烛深深
G A- B- A- B- C B-
拜在合卺交杯墓穴作新房待千秋歌赞注驸马石灵牌
E- E- D G
上将柳阴当作芙蓉帐
A- B G D
明朝驸马看新娘

60
G D C B-
夜 半 挑 灯 有 心 作 窃 妆。
63
E- A- G
地 老 天 荒 情 凤 永 配 痴
66
D G D G A- B-
凰， 愿 与 夫 婿 共 拜 相 交 杯 举 案 递 过 金 杯 慢 咽 轻
70
A- B- C B- E-
尝， 将 砒 霜 带 泪 放 落 葡 萄 上，

E- E- E-7 B-7
73
3 6 5 6 5 3 | 6 - - 0 | 5 6 1 3 5 3 2 | 3 - - 0 |
合 欢 与君醉梦 乡 碰 杯 梦到夜台 上
A- D B- D G
77
2 3 5 1 6 1 | 2 - - 0 | 3 5 6 2 3 5 | 1 - 0 2 3 |
百 花冠替 代验 妆 驸 马珈坟 墓收 藏 相拥
G E- C A-7 B-7 G E-
81
1 2 3 6 3 2 | 1 6 1 6 1 2 | 3 - - 0 | 5· 1 6 - |
抱 相偎旁 双枝 有 树 透露帝女 香 帝 女花
D G D E- C B-7 E-
85
2· 5 3 5 6 | 2 3 5 2 3 1 7 | 6 1 5· 1 3 5 | 6 - - - |
长 伴有 心 郎 夫妻死 去 树 也同 模 样

音乐档案库

《帝女花》是粤剧中的经典之作，根据古典《妆台秋思》改编而成。剧情描述明末思宗长女长平公主被迫嫁给太仆之子周世显，但战乱中她幸存，并与周世显冒险避居。然而，为了国家和家族，最终他们选择了自尽。这部剧以感人的故事展现了历史时期的挣扎和牺牲。

该版本由著名粤曲唱家任剑辉及白雪仙组成的仙凤鸣剧团，于1957年6月7日在香港作首演。任剑辉，女，广东南海西樵人，粤剧演员，擅长反串文武生行当。白雪仙（原名陈淑良），女，广东顺德人，主攻花旦行当。

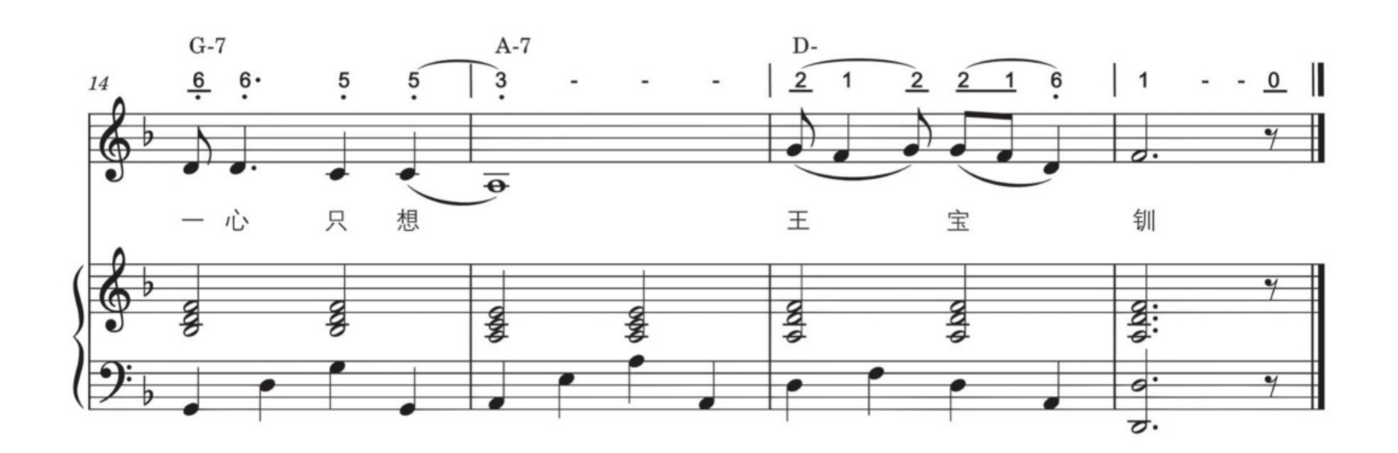

身骑白马

福建戏选段

F A-/E D- C-7 F7
我身骑白马啊 走三关 我
B♭add2 B♭ F/A G7sus4 G7 Csus4 C
改换素衣哟 过中原
D- C-7 F7 B♭ F/A
放下西凉 无人管 我

《身骑白马》是福建戏（歌仔戏）《薛平贵与王宝钏》的选段，讲述的是薛平贵接到血书，得知王宝钏际遇，即刻打马走三关，只为赶回中原见宝钏。剧中人物悲伤的心情，都通过演员的戏腔淋漓尽致地展现。台湾歌手徐佳莹以该唱段为创作灵感，创作出流行歌曲《身骑白马》。该曲于2009年05月29日在中国发行，并于2010年获得第十届华语音乐传媒年度国语歌曲。

单元 23

歌中之魔幻世界

23.1 歌剧的起源

西洋歌剧是一种大型的舞台表演艺术，融合了音乐、戏剧和视觉艺术的表演艺术。歌剧有其生命力，当中富含各种形式——独唱、小合唱、大合唱等；再搭配上灯光设计、舞台设计、服装设计，以及管弦乐团的伴奏下，这项独特的表演艺术熠熠生辉。观赏一场歌剧演出，似乎可以把人们带入了一个历史的通道，揣摩剧中人物的情绪变化，体验歌剧的魔幻世界。

歌剧，这一令人陶醉的音乐艺术形式，拥有悠久的历史。歌剧的根源可以追溯到意大利文艺复兴时期，一个文化和艺术焕发的时代。意大利的一位作曲家和作家雅各布·佩里（Jacopo Peri）被公认为歌剧之父。他创作了第一部歌剧作品，名为《达芙妮》（Dafne），首演于1597年。然而，这部歌剧的乐谱却已失传，但他的另一部歌剧作品《尤丽狄茜》（Euridice），创作于1600年，至今仍在各地演出。

▾插图 23-1 身着表演服装的意大利作曲家雅各布·佩里

在意大利，歌剧很快成为一种重要的文化表达方式。意大利歌剧以其美丽的旋律、感人的咏叹调和戏剧性的情节而著称。歌剧在18至19世纪的意大利发展到顶峰，也发展出了特定的歌剧演唱方法，即西洋美声唱法（Bel Canto）。

歌剧并没有在意大利的小镇上止步不前。在17世纪，歌剧迅速传播到其他欧洲国家后，成为宫廷和大众娱乐的焦点。法国、英国和德国等国家开始发展自己的歌剧传统，每个国家都在歌剧中加入了独特的元素，形成不同的风格和流派。

在法国，歌剧经历了辉煌的时期。法国歌剧强调花样繁多的舞台设计、宏伟的装置和华丽的服装。法国作曲家著名的作品如夏尔·古诺（Charles Gounod）的《浮士德》（Faust）和乔治·比才（George Bizet）的《卡门》（Carmen），都在歌剧史上留下了辉煌的篇章。

德国则以其浓厚的哲学和文学传统为歌剧注入了深度。理查德·瓦格纳（Richard Wagner）的作品如《尼伯龙根的指环》（Der Ring des Nibelungen），探索了史诗般的主题，结合了音乐、诗歌和哲学，成为歌剧史上的重要创新之一。

总的来说，歌剧是人类艺术创作的杰出成果。现在随着科技的发展，无论我们身在何处，都可以欣赏到歌剧这一音乐的瑰宝，它让我们在音符中感受到人类情感的深刻共鸣，展示了艺术的无穷魅力。

音乐小博士

文艺复兴（Renaissance）是欧洲14至16世纪之间的一场重要文化运动，首先在意大利半岛兴起，随后传播到整个欧洲。这一运动标志着中世纪的结束，开启了欧洲近代历史的新篇章。

23.2 歌剧作曲家

从古至今，非常多作曲家给人们留下了歌剧的不朽之作。其中几个最为人知的，在西洋歌剧历史中占有重要位置的作曲家与作品，包括：

▲插图 23–2 奥地利歌剧作曲家莫扎特

莫扎特（Mozart）：
奥地利作曲家。他创作了一些最著名的歌剧，如《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）和《魔笛》（Die Zauberflöte）。

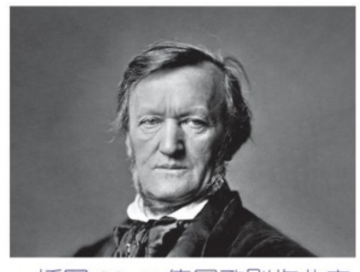
▲插图 23–3 意大利歌剧作曲家威尔第

威尔第（Verdi）：
意大利作曲家。威尔第是意大利歌剧的代表人物，他的作品包括《弄臣》（Rigoletto）。

▲插图 23–4 意大利歌剧作曲家普契尼

普契尼（Puccini）：
意大利作曲家。他是浪漫主义歌剧的代表，创作了《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）、《图兰朵》（Turandot）和《波希米亚人》（La bohème）。

▲插图 23–5 德国歌剧作曲家瓦格纳

瓦格纳（Wagner）：
德国作曲家。他的歌剧如《尼伯龙根的指环》（Der Ring des Nibelungen）被认为是歌剧史上的杰作。

23.3 歌剧赏析

23.3.1《费加洛的婚礼》

莫扎特生在法国大革命（French Revolution，1789–1799）这个大时代中，他的歌剧《费加洛的婚礼》写于1786年间。《费加洛的婚礼》是莫扎特第一部与意大利剧作家达·彭特（Lorenzo Da Ponte，1749–1838）合作的歌剧。这部剧的原著是法国剧作家博马舍（Pierre Beaumarchais，1732–1799），尔后由达·彭特改写成符合歌剧框架的意大利文剧本。

音乐小博士

法国大革命（French Revolution）发生于1789–1799年间。法国大革命以后，君主制度瓦解，制宪议会废除了亲王、世袭贵族、封爵头衔，并成立大理院、最高法院、建立陪审制度等，使法国从封建制度中走向民主开放的新时代。一直以来，历史学者都认为法国大革命的产生，跟当时代人们受到启蒙主义和激进主义思潮的影响有关。再者，由于法国在18世纪末，对外参与了美国独立战争（American Revolution 1775–1783），对内则遭受自然灾害，农作物常年欠收，加上国王路易十六与妻子玛丽挥霍过度，国库越来越吃紧。在内外因素下，经济不断吃紧的同时，当政者却不断提高税收，增加税收项目，终于引发了大革命。

博马舍在1775至1792年间撰写了他的剧作《费加洛三部曲》。第一部《塞尔维亚理发师》，由意大利作曲家罗西尼（Gioachino Rossini，1792–1868）谱成歌剧；第二部《费加洛的婚礼》，是莫扎特的成名歌剧之一；以及最后一部《有罪的母亲》，由20世纪作曲家米约（Milhaud）谱成了歌剧。

在博马舍的《费加洛的婚礼》中，故事主角费加洛（伯爵的贴身仆人）即将与他的情人苏珊娜（伯爵夫人的贴身仆人）结婚。而他们最大的隐忧就是伯爵是否会要求得到苏珊娜的初夜权（贵族能享有家中仆人的“初夜权”，是法国封建时代之规矩）。另一边厢，伯爵夫人也为她的丈夫这个蠢蠢欲动的举动感到非常难过与失望。于是，伯爵夫人便与苏珊娜串通设计一个圈套，让伯爵最终不得不放弃这个荒谬的“权利”。剧终，有情人终成眷属，费加洛与苏珊娜顺利完婚，而已变了心的伯爵也回心转意诚恳向伯爵夫人道歉，该得到惩罚的人被谴责，正义与自由得到伸张。

博马舍是法国人，他把《费加洛三部曲》的场景设在西班牙塞尔维亚，是为了避开法国贵族对作品思想的敏感度。然而，剧中多次暗喻贵族生活的淫乱，把贵族的形象丑化（贵族的角色在剧中出现时，大部分都是让人嗤之以鼻），这些内容都在谴责贵族的特权。因此虽然剧目场景设在西班牙，可是这样的故事情节依旧让封建时代的贵族们感觉非常不安，法国贵族和宫廷也对此作品发出了非常大的抵制，认为他们的社会地位竟然受到仆人阶级的质疑与嘲笑。为此，法国国王路易十六更查禁了这三部曲，博马舍也遭受牢狱之灾。后来由于皇后玛丽特赦了此作，这些作品才能在当时上演。

自1786年5月1日首演以来，《费加洛三部曲》依然是全世界各大小剧院的热门剧码。根据一项统计，这部歌剧光是在2008至2013年间，全球共上演了397次。这部歌剧能历久不衰，不仅仅是因为音乐动人，歌剧故事搞笑活泼，更重要的是这部剧记载了“法国大革命时代”的人们谴责封建制度并渴望自由民主，堪称一部经典之作。

插图 23-6《费加洛的婚礼》舞台剧照，伯爵夫人（中）、费加洛（右）以及苏珊娜（左）商讨对付伯爵的对策

23.3.2《魔笛》

1791年9月30日，也是莫扎特去世前两个月，在维也纳剧院上演了莫扎特最后一部歌剧——《魔笛》。这部歌剧至今仍然是全球各剧院的热门剧码，在世界各地上演着。

莫扎特一生追求自由、博爱与平等，他深受启蒙运动的影响，也参与共济会（Freemasonry），是当时共济会的活跃会员之一。莫扎特与共济会的另一个会员，史可纳德（Emanuel Schikaneder，1751–1812）一同创作了歌剧《魔笛》——由史可纳德撰写剧本，莫扎特谱写音乐。因此，很多学者认为，《魔笛》不仅仅只是一部叙事的作品而已，它是一部非常有哲学深度的作品。《魔笛》以神话故事作为题材，并借由剧中人物近乎二分法地刻画出世间各种意象：好与坏、智慧与无知、自觉与盲从等等。

《魔笛》描述了塔米诺王子（Tamino）被夜后（Queen of the Night）说服，到大祭司萨拉斯多若（Sarastro）那里把夜后的女儿帕米娜（Pamina）拯救出来的故事。在前往救援之前，夜后嘱咐她的三名侍女把具有魔法的笛子交了给塔米诺王子，也让捕鸟人巴巴吉诺（Papageno）随行陪伴，同时赐于巴巴吉诺一个魔铃，让上路的两个人可以逢凶化吉。

正如预料之中，救援路上并不轻松，他们两人遇到了非常多的考验与挫折（很多时候正是个人内心的挣扎），而所谓的“正”与“邪”、“对”与“错”似乎也在一念之间令人分不清楚。在面对考验的时候，一个人该盲从、听取指示，或者应该借由知识与智慧厘清各种考验与困难？塔米诺在这个过程中，不但没有盲从夜后的指示，反而还被大祭司萨拉斯特若崇高的理想折服，并尝试追随萨拉斯特若的脚步。

▾插图 23–12 夜后剧照

最后，塔米诺与帕米娜一起成功克服各种挑战，取得了胜利与光明。随行的捕鸟人最终也取得胜利，得到了他最梦寐以求的赏赐。

想一想

同学们认为歌剧的那一个元素最吸引观众？（歌手们、服装、灯光……）？

很多人认为，剧中的夜后象征着当时的玛丽亚特蕾莎女王。由于玛丽亚女王打压共济会，在莫扎特眼中，女王绝不是一个让他喜欢的人物，于是莫扎特便把女王以夜后的姿态出现在剧中。夜后掌管黑夜，她被刻画成一个霸权泼辣而且心机极重的人。而夜后有三名对她盲从的侍女，这三名侍女从不怀疑夜后的心机，对夜后盲从到底。剧终三名侍女与夜后一同被大地吞噬，象征着黑暗的消失，光明与希望的重现；塔米诺王子则是一个有潜能的人，他的身份不一般，他被刻画成王子，具有比一般市井小民更大的潜能。在剧终，塔米诺通过各种内心的挑战，最终也因为心中的正义与智慧，让他客服了重重难关取得胜利；捕鸟人是个半人半兽的角色，具有正义感，但是却无法克制欲望也欠缺自制力，然而由于内心是纯真，最终还是得到原谅，同时圆梦。

剧中每一个角色分别刻画着世间种种的诱惑与困难。莫扎特一如往常，在面对这些世间难题的时候，以最诙谐轻松的方式道出他的见解，并且赋予这些挑战最正面积极的期盼。两百多年过去了，不同时代的

插图 23-7 《魔笛》中捕鸟人帕帕吉诺在完成了挑战以后，与他心爱的女捕鸟人终成眷属

人们同样面对着许多诱惑与困难，内心的挣扎与考验是无止境的。《魔笛》依然有着醍醐灌顶般的力量，提醒人们邪不胜正。

23.3.3《茶花女》

《茶花女》是由意大利作曲家威尔第（Guiseppe Verdi，1813–1901）按照法国小说家小仲马（Alexandre Dumas fils，1824–1895）的小说《佩戴茶花的女郎》（La Dame aux Camélias / The Lady of the Camellias，1848）改编而成的歌剧。歌剧叙说一名喜欢佩戴茶花的上流社会的交际花维奥莉塔（Violetta Valéry）的爱情故事。

小仲马，全名亚历山大·小仲马（Alexandre Dumas fils），是19世纪法国著名的剧作家和小说家。小仲马的文学作品探讨了社会伦理、爱情和道德议题，深受当时法国社会的关注。他的作品在文学史上产生了重要的影响，被广泛传颂和改编，至今仍然备受欣赏。除了《茶花女》之外，小仲马的另一篇著名的作品为《基度山恩仇记》（Le Comte de Monte-Cristo）。

茶花女是一介平民，也是一位贫民。在大时代的逼迫下，终于无奈当上了上流社会的交际花，也因此一度过着奢华的生活。她美丽、善良，虽然沦落风尘，但是她一直保持着高尚的心灵，并且热切的追求她以为会带给她幸福的爱情生活。可她还是栽倒在爱情手中，尔后因肺痨恶化而辞世。

小说中曾有那么一段，维奥莉塔对男主角（阿尔弗雷多Alfredo Germont）说："我比任何人都更快地让我自己对你敞开了心，你知道为什么吗？因为当你看到我在咳嗽到快吐血的时候，你抓住了我的手，而你哭了.你是世界上唯一怜悯过我的人……让我对你说一件疯狂的事吧：有一次当我咳嗽咳得很难受的时候，一只狗用悲悯的眼神看着我，后来那只狗死去了，我哭得比自己母亲死去的时候更凄惨。是的，你可知道我与母亲相处的那12年头里，她经常鞭打我……"

一个上流社会的交际花的故事，为什么值得一提？为什么引人入胜？为什么这部剧演上了一个世纪依然历久不衰？茶花女究竟是谁？她的爱情故事为什么能让人为之动容？

上面小说这一段没有被写到歌剧中，但是我们知道，维奥莉塔和阿尔弗雷多之间的爱是真切的，

她愿意为了阿尔弗雷多舍弃巴黎繁华的一切，与阿尔弗雷多相守在法国的乡间。原本她以为从此就可以那么平静纯朴的相守到老，可是，阿尔弗雷多的父亲，卓治佐（Giorgio Germont）却无情的撕裂了维奥莉塔的美梦。正如许多一般家庭一样，不管这个女人表面上多么风光，不管大时代的如何趋使女人走上歧途，交际花与妓女一样，依旧是肮脏的象征。卓治佐的出现使得维奥莉塔对于平凡生活的美梦破裂，为了不影响阿尔弗雷多的前程，她必须离开，她也因此被迫回到糜烂的生活里去，最后含疾而终。

《茶花女》通过交际花的故事，揭露法国长久以来上流社会的糜烂，用血泪的爱情故事对贵族提出了道德的控诉，向社会中的弱势女人的命运表达了同情。

小仲马的这部小说，是法国文学史上第一次用妓女作为主角的作品。小说被改编成歌剧以后，小仲马曾对威尔第的歌剧作了很高的评论，他说："或许五十年以后就不会有人再记得我写的《茶花女》了，可是歌剧却让这部作品永垂不朽"。不过当然，作品本身永垂不朽的原因，也是因为作品本身揭露了对社会弱者的偏见，勾起观众对他们的同情与关怀，以至让人看到《茶花女》首先联想到的是一个坚强、对爱情忠贞、美丽又勇敢的普通女子。

插图 23-8 《茶花女》的最后一幕，维奥莉塔在她的病榻上与爱人阿尔弗雷多最后的告别

23.4 歌剧的音乐类型

在歌剧中，音乐扮演了至关重要的角色，不同种类的音乐对故事情节和性格起着不同的塑造作用。以下我们将探讨歌剧音乐的不同种类，包括序曲、宣叙调、咏叹调和合唱。

23.4.1 序曲（Overture）

序曲是歌剧开场的音乐，通常出现在幕布拉开之前。它是一首短暂但充满激情的乐曲，旨在吸引观众的注意力，并为戏剧故事的发展打下基础。序曲中，通常包括主题音乐的片段，这些主题将在整个歌剧中反复出现，以将故事紧密地联系在一起。序曲可以让观众在歌剧开始之前，先尝到音乐的美妙，预示着即将展开的精彩故事。

23.4.2 宣叙调（Recitative）

宣叙调是歌剧中的一种音乐表现方式，它用来推进剧情。与序曲不同，它通常没有强烈的旋律，而更像是用半唱半说的方式来开展故事。歌手以类似演讲的方式演唱，将故事中的事件、对话和情感表达出来。宣叙调有助于观众理解剧情，并引导他们进入歌剧的世界。

23.4.3 咏叹调（Aria）

咏叹调是歌剧中最令人瞩目的部分之一。这是角色的独白或独唱，通常以美丽的旋律和令人难以忘怀的音乐表达情感。咏叹调通常出现在剧情的高潮时刻，角色通过歌唱表达他们的希望、恐惧、爱情或痛苦。观众可以透过咏叹调的音乐，深刻感受到角色内心的情感，这是歌剧音乐的魅力所在。

23.4.4 合唱（Chorus）

合唱是歌剧中集体表演的一部分，通常由一群歌手组成。合唱可以增添戏剧的庄严感，也可以在大场面中创造出壮丽的声音。在合唱中，歌手们共同演唱，以表现出一群角色的思想、情感和决定。合唱也可以用来描绘社会背景、庆祝节日或表达众多角色的共鸣。

23.5 角色与曲目赏析

23.5.1 《费加洛的婚礼》之反串角色凯鲁比诺

歌剧《费加洛的婚礼》中，主要有费加洛、苏珊娜、伯爵和伯爵夫人等引人注目的角色。然而，其中一个极富趣味的反串角色便是凯鲁比诺（Cherubino）。凯鲁比诺是一个刚进入青春期的12至13岁的小伙子，正值青春期的他对爱情充满憧憬和渴望。

插图 23–9 凯鲁比诺是歌剧《费加洛的婚礼》中诙谐的角色，也是一个反串角色。

凯鲁比诺是一个魅力十足的年轻男孩，但是他在伯爵夫人面前却显得焦虑，而他在其他人面前却备受欢迎。他正在青春期，对于所发生的事情并不完全理解，却毫不犹豫地沉浸其中。然而，令人感兴趣的是，尽管角色原本应由年轻男演员扮演，但在剧作中通常由女演员反串演出。这是因为女演员的音色与13岁少年在变声前的音色非常相似，从外观和音色上都更适合饰演凯鲁比诺。

凯鲁比诺最为人熟知的两首咏叹调是《不知道我自己干了什么》（Non so più cosa son, cosa faccio）和《你们可知道爱情是什么》（Voi Che Sapete）。在这两首歌曲中，凯鲁比诺展现了他的懵懂，时而热烈，时而焦虑，充满了青春期少年的情感。这些曲调生动地捕捉到了他纯真而又充满渴望的情感，使观众更容易理解这个角色。

23.5.2 《魔笛》之捕鸟人、夜后与大祭司

《魔笛》的故事看起来简单，然而任何事情，就如同人生一样，要达到目标以前都会遇到很多考验。随同这些考验，人或许会变得更聪明，更懂得分辨好坏善恶。随着故事的演进，简单的故事却有着错综复杂的剧情，其中有欢笑、忧郁、忧愁、犹豫、高兴、失落、痛苦、恐惧……几乎是人生的缩影，这些人类复杂的情感都被莫扎特巧妙地写在音乐里面了。以下列举《魔笛》三首最为家喻户晓的歌剧咏叹调，供同学们欣赏。

《我正是一个捕鸟人》（Der Vogelfänger bin ich ja）由剧中一位名为帕帕吉诺半人半鸟的角色演唱，全曲分为三段，曲风轻松活泼、诙谐有趣。作为歌剧的丑角，帕帕吉诺在剧中可以为稍微严肃的时刻带来一点轻松的气氛，并淡

现代人与歌剧创作当时代人们之间有着什么不同的价值观？

欣赏《费加洛的婚礼》的同时，我们不能以现代人们的习惯和价值观来批判剧中的角色和故事情节。我们若以现代眼光来批判，可能会认为剧中情节难合情理，各个角色的个性又与现代的现实差别太远。但若我们从当时的创作背景和文化背景来探视这部作品，便能给我们带来更广泛的思想上的冲击，或许我们不得不赞叹剧中人们的智慧。

▾插图 23-10 帕帕吉诺是个剧中半人半鸟的一个角色，其捕鸟人之歌曲风活泼

化忧伤。另外值得一提的是，夜后的咏叹调——《地狱之复仇沸腾在我心中》（Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen） 是难度很高的曲子，角色一般由轻女高音担任，曲子的最高音为高音F（F6），此曲以花腔华彩的段落闻名。而大祭司萨拉斯多的《伊希斯和奥西里斯》（O Isis und Osiris）这首咏叹调的低音最低为F2，其困难度与夜后的咏叹调不相上下。

23.5.3 《茶花女》之欢喜与哀愁

《茶花女》能永垂不朽的原因，除了故事感人，引发人们对社会议题有所思考之外，音乐的戏剧张力与浓厚的色彩，也是让人们对这部歌剧非常喜欢的原因之一。以下列出两首经典名曲供同学们欣赏。

《饮酒歌》（Brindisi）是这部歌剧在第一幕中最著名的歌曲之一。当时男主角阿尔弗雷多在茶花女的晚宴中举杯向女主人与宾客祝贺，也借此表达他对花维奥莉塔的爱慕之情。两人一唱一和，巧妙的回应了对方的请求，也暗示了两人互相倾慕之意。最后一段宾客们的合唱也大大的增添了热闹的气氛，似乎暗喻了一段美丽精彩的爱情故事即将诞生。这段音乐使用了明亮的大调曲式，在音程的跳跃上也大幅度使用了六度的大跳，让乐曲充满活力与热情，同时也表现了家庭舞会中热闹欢腾的气氛。

这首二重唱与合唱曲目也经常被用在许多音乐会中，作为音乐会终场的大合唱曲目。对许多有接触过声乐曲目的读者来说，这是一首非常熟悉的曲子；不仅旋律优美，容易入脑，也非常具有感染力。

《真奇怪…难道会是他？》（Èstrano ... Ah fors'è lui ... Sempre libera）是歌剧第一幕终最让人期待的歌曲，也是女高音曲目中极具挑战的独唱曲之一。这首歌曲是女主角茶花女在舞会过后，回想起刚刚发生的美丽的际遇，对自己而唱的歌曲。茶花女是一个交际花，阿尔弗雷多的出现点燃了她心中爱的火焰。

全曲总长大约10分钟，共分成三个段落：第一段落茶花女表示她感觉奇怪，难道她真的会爱上了这位男生吗？第二段中，茶花女重述她刚在晚会上见到的这名男生与其他男生有多么的不一样，她不断地回想与他相遇的情况，以及他的风度翩翩、俊朗的样貌。

音乐到了第三段，茶花女对自己当头棒喝，重申自己快乐的自由之身是不会因任何人而改变，之前的一切幻想皆为梦幻，让自己重回现实之中，也不让自己轻易的掉入情网中。

插图 23-11 维奥莉塔的咏叹调《真奇怪… 难道会是他？》是女高音曲目中难度非常高的曲目之一

音乐回想曲

一、填充题

1. 谁被认为是歌剧之父，因为他创作了被认为是第一部歌剧的作品？
   A. 莫扎特　　B. 贝多芬
   C. 赫尔曼・梅尔维尔　　D. 雅科波・佩里

2. 歌剧的起源最早可以追溯到哪个世纪？
   A. 16世纪　　B. 17世纪
   C. 18世纪　　D. 19世纪

3. 为什么在歌剧中通常由女演员来扮演凯鲁比诺？
   A. 因为女演员声音更适合这个角色
   B. 因为女演员更有经验
   C. 因为女演员更有演技
   D. 因为女演员更受欢迎

4. 著名的歌剧作曲家莫扎特创作了哪部著名的歌剧，讲述了贵族爱情与阴谋的故事？
   A.《图兰朵》　　B.《费加罗的婚礼》
   C.《魔笛》　　D.《卡门》

5. 歌剧中的主要角色通常用什么方式来表达情感和推进故事情节？
   A. 合唱　　B. 宣叙调
   C. 舞蹈　　D. 咏叹调

6. 哪位作曲家被认为是歌剧的重要创新者，他的作品探索了史诗主题，结合了音乐、诗歌和哲学？
   A. 莫扎特　　B. 普契尼
   C. 威尔第　　D. 瓦格纳

音乐发现号

1. 哪一部西洋歌剧同时也带着浓厚的东方色彩？同学们觉得这些东方色彩是你熟悉的文化的部份吗？

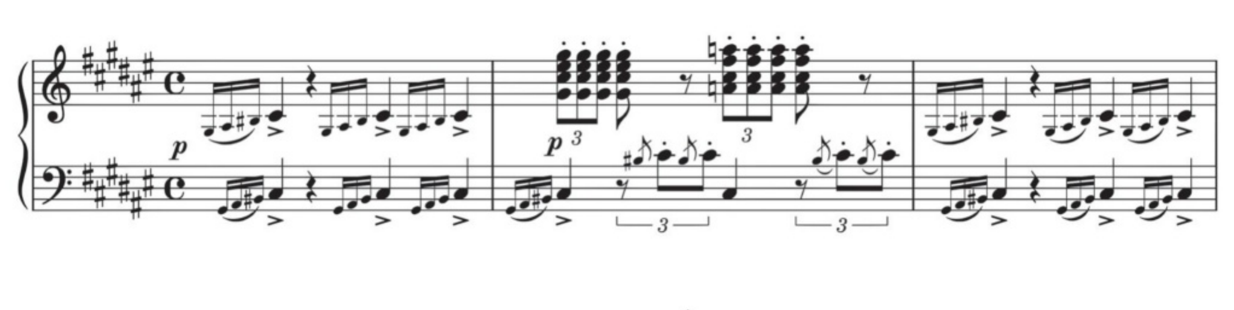

任务锦囊

1. 通过谷歌与YouTube进行搜索带着浓厚东方色彩的西洋歌剧，并写下搜索的答案。

飞吧，念想

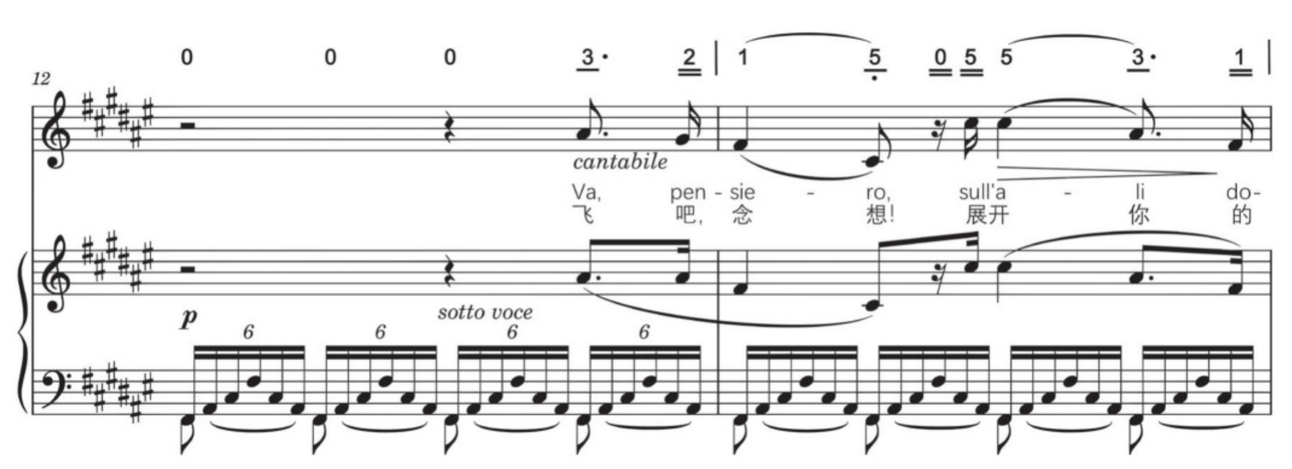
朱塞佩 · 威尔第 作曲
泰米斯托克莱 · 索莱拉 作词
犇牛 译配

-ra - te; Va, ti po - sa sui cli - vi, sui
金 色 翅 膀， 飞 到 祖 国 的 小 山 丘 上
col - li, O - ve o - lez - za - no te - pi - de e
憩 息。 那 里 飘 溢 着 和 风 的
mol - li L'au - re dol - ci del suo - lo...... na-
温 馨， 轻 柔 地 散 播 着 鸟 语 花

-tal! Del Gior - da no...... le ri - - ve...... sa-
香! 向 彼 岸 约 旦 河 堤 致 敬

-lu - ta, Di Si'- on - ne le tor - - ri at-ter-
问 候, 向 被 摧 毁 的 锡 安 山 天 坛

-ra - te...... Oh mia pa - tria si-bel - la e per-
致 哀 悼! 美 丽 祖 国, 惨 遭

作曲简介

▲ 朱塞佩·威尔第

朱塞佩·福图尼诺·弗朗切斯科·威尔第（Giuseppe Fortunino Francesco Verdi，1813年10月10日—1901年1月27日）是一位意大利作曲家，出生在帕尔马，逝世于米兰。威尔第自1824年起开始学习音乐，他为焦阿基诺·罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》写了序曲。随后，他前往米兰，但音乐学院拒绝了他，然而他并没有因此而气馁，而是继续自学。他的首部作品是《奥贝尔托》（Oberto），随后创作了喜剧《一日国王》（Un Giorno di Regno），但未获成功。然而，1842年，他创作了他的第一部不朽之作《纳布科》，而《飞吧，念想》（Va' pensiero, sull' ali dorate）就是其所作的合唱作品，此曲曾被提议作为意大利的国歌。

-du - ta! Oh membran - za sì ca - ra e...... fa-
巨 大 灾 变, 悲 痛 回 忆 令 人 伤 心 欲
- tal !
绝！
音乐小词典
Largo = 快板
ff (fortissimo) = 极强
pp (pianissimo) = 极弱
p (piano) = 弱
= 渐强
= 渐弱
Tie = 延音线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符
Accent = 加强音
Triplet = 三连音

我正是一个捕鸟人

莫扎特 作曲
席卡内德 作词

Andante 行板

Der
我
Vo-gel-fän-ger bin ich ja, stets lu-stig,hei-ßa, hop-sas-sa! Ich Vo-gel-fän-ger
正是一个捕鸟人常快乐地东跳西奔。本捕鸟人声
bin be-kannt Bei Alt und Jung im gan-zen Land. Weiß
名远播遍及老少遍及全国。深

37
mit dem Loc-ken um-zu ghen, Und mich aufs Pfei-fen zu ver-stehn!
诣引诱鸟的技巧我还通晓吹笛诀窍。
42
Drum kann ich froh und lu-stig sein, Denn al-le Vö-gel
为此我总开心快活因所有鸟儿
46
sind ja mein.
都归我。

音乐小词典

Andante = 行板

f (*forte*) = 强

cresc. = 渐强

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏

Staccato = 顿音

8va = 高八度记号

Pause = 延长记号

作词简介

▲ 捕鸟人帕帕基诺

伊曼纽尔·席卡内德（Emanuel Schikaneder，1751年9月1日—1812年9月21日）是18世纪德国剧作家、戏剧歌唱家和演员，亦还担任过维也纳河畔剧院的经理。他曾莫扎特为德语歌剧《魔笛》谱曲，而歌剧中的经典咏叹调《我正是一个捕鸟人》就是其中作品之一。创作的过程中，他还亲自参与了编剧和歌词创作，并在1791年首演时亲自扮演了剧中男中音的角色——捕鸟人帕帕基诺。

单元 24

交响诗篇
情意深

24.1 十九世纪之浪漫时期

19世纪的欧洲文学、音乐和美术多数强调个人主义和强烈的情感，并且常以自然界为创作题材，因此这段时期的西洋音乐历程统称为“浪漫时期”（约1830–1900）。浪漫时期的其中一种音乐类型是交响诗（Symphonic Poem），它是叙述式的管弦乐作品，而所叙述的内容题材大多源自于诗词或其它类型的文学作品，也有部分作品以绘画和雕像等为主体。交响诗是一气呵成的单乐章作品，区别于一般拥有好几个乐章的交响曲（Symphony）；而第一个使用“交响诗”这个名词的人，是匈牙利作曲家李斯特（Franz Liszt，1811–1886），但这并不是当时全新的概念。

其它以文学作品为题材的交响乐作品也包括音诗（Tone Poem）和音乐会序曲（Concert Overture）等形式。

24.2 交响诗

李斯特：《前奏曲》

李斯特·费伦茨的《前奏曲》Les préludes是他13首交响诗中最著名的一部作品。他的创作灵感源自于法国诗人拉马丁（Lamartine，1790–1869）的著作《诗意的心冥想》。李斯特为创作于1856年的《前奏曲》写下了以下引言：

一首未知的歌，它的第一个庄严的音符
就是死亡，人生是这首歌的前奏曲吗？

每一道生命的迷人曙光是爱。

但是，在人的一生中，最初所感到幸福、
甜蜜的时刻，

却常常被雷电和暴风雨的袭击，摧毁殆尽。

雷电烧毁幸福的祭坛，暴风雨驱散愉悦的幻梦。

在狂风暴雨中，受到沉重折磨的心灵，
走到静谧的田野上，去寻求休憩与安宁。

人们在田野的大自然怀抱中，感到了喜悦，
但是，他不可能长久地安于这种生活的平静。

当号角发出第一声呼喊，他奔驰归队，走向战场，

在斗争中，他才能真正认识自我，发挥自己的力量。

李斯特使用了主题变形手法（Thematic Transformation），将一个旋律不断地发展变化，并贯穿整部作品。这首《前奏曲》大约可以被分成五大段：1）召唤/启航；2）爱；3）生命中的风暴；4）田野的平静；5）醒觉/战胜。此作品于1854年在魏玛首演，由李斯特亲自指挥。

▲插图 24–1 这是一幅康拉德·格拉夫的想像画。李斯特在巴黎沙龙弹奏三角钢琴，坐着的是杜马斯、乔治·桑和达古尔，站着的有柏辽兹或雨果、帕格尼尼和罗西尼画中，钢琴上是贝多芬的头像，墙上是拜伦的肖像，最左边则是圣女贞德的塑像。

24.3 音诗

施特劳斯的“音诗”

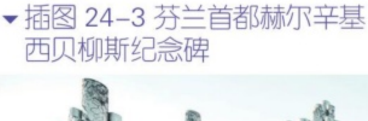
与李斯特同时期的德国作曲家和指挥家理查德·施特劳斯（Richard Strauss, 1864–1949），也创作了与音乐会前序曲和交响诗类型相似的作品，他称它们为“音诗”（Tone Poems）。施特劳斯的音诗主要以文学作品为题材，例如作家莎士比亚的《马克白》（Macbeth）、哲学家尼采的《查拉图斯特拉如是说》（Also sprach Zarathustra），以及小说家塞万提斯的《吉诃德大人》（Don Quixote）等。

施特劳斯的音诗和其他作曲家同类的作品相比，乐团编制来得更大，而且常会使用一些罕见的演奏法来生动地描绘特定的主题。例如在《吉诃德大人》中，他特别指示管乐要使用“花舌”（Flutter Tonguing）以及闭塞音（Cuivré Brass）来模仿羊咩咩叫的声效。

▲插图 24–2 年轻时的施特劳斯

西贝柳斯：《芬兰颂》

芬兰作曲家让·西贝柳斯（Jean Sibelius, 1865–1957）于1899/1900年创作了他著名的音诗《芬兰颂》（Finlandia）。俄罗斯帝国当时正侵占芬兰，而这部作品是爱国作曲家西贝柳斯对当时政局的回应，也借以唤起人民的爱国心志。他在时长约为 9 分钟的音诗中，通过激昂澎湃的乐章来形容

▼插图 24–3 芬兰首都赫尔辛基西贝柳斯纪念碑

芬兰人的困苦与挣扎，并以一首宁静祥和，后来独立成为单曲的《自由之诗》作为这部音诗的结束。这首《自由之诗》后来成为了芬兰史上最重要的爱国歌曲之一，中译歌词如下：

噢芬兰，看啊，黎明来了
夜晚的威胁现已被驱散
云雀在晨光中呼唤
天上出现了蓝天
黎明的光已胜过黑夜的力量，
我们的芬兰，天已亮了！

噢芬兰，兴起，向至高迈进
你的头如今被深刻的记忆加冕
芬兰，起来吧，因为你向世界呼喊
你已经摆脱了奴役
并没有在压迫下屈服
我们的芬兰，你的早晨已到来！

24.4 其它与诗有关的交响乐作品

除了交响诗和音诗外，浪漫时期有好多的交响乐作品也是以诗歌和其它文学作品为题材。

沃恩·威廉斯：《云雀高飞》

英国作曲家沃恩·威廉斯（Vaughan Williams, 1872–1958）在1914年完成了《云雀高飞》The Lark Ascending。这部作品最早的版本（1914年）是写给小提琴和钢琴的，在第一次世界大战之后，沃恩·威廉斯将其以小提琴和管弦乐重新编曲。此作品的灵感来自于同时期诗人梅瑞狄斯（George Meredith, 1828–1909）同名的诗词选段：

▲插图 24–4 沃恩·威廉斯

▲插图 24–5 莎士比亚《仲夏夜之梦》的其中一幕。于1905年，由英国画家 Charles Buchel 所描绘。

他飞上天空开始盘旋，
他送出乐音结成银链，
一环一环接续不绝，
是吱喳啼啭，连绵摇曳。
高唱着他的欢乐上达天堂，
将深爱斟入下土四方，
振翅奋飞他升而又升，
我们谷地正是他的金樽，
好似醇酒他从中满盈，
领着我们周流与他同行。
直到失灭在大气的光晕，
然后传来幻想曲的声音。

沃恩・威廉斯在《云雀高飞》中以节奏自由和音域广阔的小提琴独奏来演绎鸟儿的歌声和飞行，表达了诗中“一环一环接续不绝，是吱喳啼啭，连绵摇曳”的概念。而小提琴的旋律以由五声音阶所组成，呈现了郊野和大自然的风情。

孟德尔颂：《仲夏夜之梦》

早在1826年，德国作曲家孟德尔颂（Felix Mendelssohn, 1809–1847）在他17岁那年就已经根据莎士比亚（William Shakespeare）的《仲夏夜之梦》A Midsummer Night's Dream写了一首同名的管弦乐音乐会序曲（Concert Overture）。音乐会序曲和交响诗的概念一样，都是单乐章描述式的管弦乐作品。孟德尔颂以四个和弦揭开序幕，似乎在描绘夏晚凉风使树叶婆娑起舞的景象。紧接着是小提琴拉奏着节奏轻快的断奏式乐段，展现小精灵在树林中飞来飞去；随后，整个乐团齐奏庄严的主题旋律，来形容故事中两位主角的爱情。序曲的

中间有一个对比强烈的乐段，使用低音乐器演奏出一系列强烈的重音，冲击着听众的耳朵。

该故事讲述的是，原本打算在两位主角的婚礼上表演节目的工友，其中一位竟被精灵变成了一只驴。为了展现这个场景，孟德尔颂通过几个往下跳跃的音程，夸张地描绘了驴叫声。

▲插图 24-6 莎士比亚《仲夏夜之梦》的其中一幕。于1851年，由Edwin Landseer所描绘。

音乐小博士

婚礼进行曲

在孟德尔颂完成《仲夏夜之梦》音乐会序曲的十六年后，他受普鲁士王弗里德里克·威廉四世委托，再次提笔为此剧本创作了另一部篇幅更大的配乐（incidental music）。这部新作的《仲夏夜之梦》配乐共有14个乐章，而原有的序曲成为了这部新作品的序曲。今天我们常在婚礼上听见的C大调《婚礼进行曲》，其实也是源自于孟德尔颂1842年《仲夏夜之梦》的配乐。

▲插图 24-7 《婚礼进行曲》手稿

24.5 其它浪漫时期的作曲家与文学相关的交响乐作品

乐圣**贝多芬**（Ludwig van Beethoven, 1770–1827）《第九交响曲》的最后一个乐章，是由弗里德里希·席勒的《欢乐颂》（Ode to Joy）中部分的诗句改编而成的。

俄罗斯作曲家**李姆斯基·柯萨可夫**（Nikolai Rimsky–Korsakov, 1844–1908）的交响组曲《天方夜谭》（Scheherazade），描绘了阿拉伯故事《一千零一夜》中生动的故事和场景。

也是来自俄罗斯的**柴可夫斯基**（Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840–1893）将自己所创作的《罗密欧与朱丽叶》（Romeo and Juliet）归类为“幻想序曲”，但它其实就是一部交响诗。

德国作曲家**马勒**（Gustav Mahler, 1860–1911）大型的声乐交响曲《大地之歌》（Das Lied von der Erde）取材于德国诗人汉斯·贝特格的意译诗集《中国笛》中的七首唐诗，其中包括中国诗人李白的作品。

马勒的第二交响曲《复活》（Resurrection）的第一乐章，原来也是独立的一部“葬礼进行曲”交响诗，后来他将之发展成为五个乐章的交响曲。《复活》中，第四乐章的女低音独唱歌词取自《少年魔法号角》（Des Knaben Wunderhorn），第五乐章的二重唱和合唱歌词则是根据克罗普斯托克（Klopstock）所著《复活》赞美诗改编而成的。

到了20世纪初，浪漫主义开始被印象主义、现代主义以及后浪漫主义等取而代之，而交响诗、音诗和交响曲等都逐渐衰退。

▲插图 24–8 马勒 Gustav Mahler,1860–1911

活动（一）：视听活动

1. 聆听马勒第二交响曲《复活》的最后一个乐章，然后找出整个乐章的高潮点，之后再分析马勒如何用音乐配合诗词的发展，将整个乐章推向高潮。

2. 聆听孟德尔颂的《仲夏夜之梦》，找出他如何用音乐去描绘莎士比亚故事，例如：小精灵和驴子的叫声。

3. 聆赏斯特劳斯的《吉诃德大人》，找出管乐使用"花舌"（Flutter Tonguing）以及闭塞音（Cuivré Brass）来模仿羊咩咩叫的片段。

音乐发现号

1. "交响诗"这个名词在当时的年代并不是个全新的概念，那它的前身是什么呢？
2. 在上述介绍的交响诗或音诗的例子中，你最喜欢哪个呢？为什么？

任务锦囊

1. 到网上查询"交响诗"的前身概念。
2. 去观看、欣赏任何交响诗、音诗等的演奏影片。
3. 与朋友分享你喜欢的交响诗作品。

芬兰颂

西贝柳斯 作曲
梅斯基尔 填词

Moderately Slow 稍慢

Moderately Slow = 稍慢

 Tie = 连接线；将两个相同音高的音符连接在一起，组成一个新时值的音符

𝄆 𝄇 Repeat sign = 反复记号：表示从头开始反复

欢乐颂

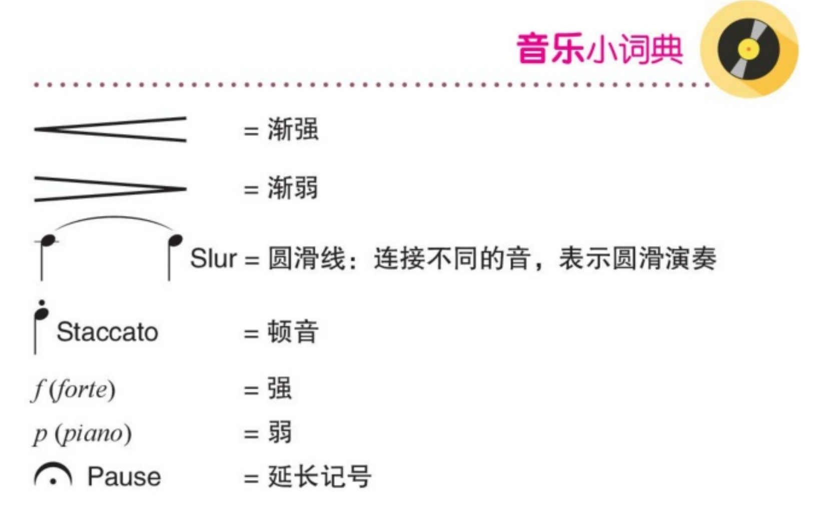

Moderato 中速
席勒 词
贝多芬 曲
3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 3· 2 2 - |
欢 乐 女 神 圣 洁 美 丽，灿 烂 光 芒 照 大 地！
谁 能 作 个 忠 实 朋 友，献 出 高 贵 友 谊，
在 这 美 丽 大 地 上 面，普 世 众 生 共 欢 乐，
3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 2 3 | 2· 1 1 - |
我 们 心 中 充 满 热 情，来 到 你 的 圣 殿 里！
谁 能 得 到 幸 福 爱 情，就 和 大 家 来 欢 聚！
一 切 人 们 不 论 善 恶，都 蒙 自 然 赐 恩 泽。

2 2 3 1 | 2 3 4 3 1 | 2 3 4 3 2 | 1 2 5 3 | 3 3 4 5 |

你的力量 能使人们，消除一切 分 岐，在 你光辉
真心诚意 相亲相爱，才能找到 知 己，假 如没有
它给我们 爱情美酒，同生共死的 好 朋 友，它 让众生

5 4 3 4 2 | 1 1 2 3 | 2· 1 1 - | 2 2 3 1 |

照耀下面，人们团结成兄弟。 你的力量
这种心意，只好让他去哭泣。 真心诚意
共享欢乐，天使也高声同唱歌。 它给我们

2 3 4 3 1 | 2 3 4 3 2 | 1 2 5 3 | 3 3 4 5 |

23

能 使 人 们， 消 除 一 切 分 岐，在 你 光 辉
想 亲 相 爱， 才 能 找 到 知 己，假 如 没 有
爱 情 美 酒， 同 生 共 死的 好 朋 友，它 让 众 生

sf

5 4 3 4 2 | 1 1 2 3 | 2· 1 1 - :‖ 2· 1 1 - ‖

1.2. 3.

28

p

照 耀 下 面， 人 们 团 结 成 兄弟。
这 种 心 意， 只 好 让 他 去 哭泣。
共 享 欢 乐， 天 使也 高 声 同 唱 歌！

音乐档案库

《欢乐颂》取自德国作曲家贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770–1827）于1824年所写的第九交响曲“合唱”。此交响曲是史上第一部融入了声乐（合唱与独唱）的交响曲，歌词作者是德国诗人和史学家弗里德里希·席勒（Friedrich Schiller）。这首曲子后来成为了许多自由运动的主题曲，例如：学生们在中国1989年的天安门事件中，播放了这部作品、伦纳德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）在柏林围墙倒塌后演出了这部作品。

单元 25

东马婆罗洲之乐

25.1　东马沙巴与砂拉越

▲插图 25-1 砂拉越的犀鸟

马来西亚东马的沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）位于婆罗洲岛上，与汶莱和印度尼西亚的加里曼丹毗邻。这两个地区以其丰富的文化遗产、独特且多元的文化和传统、历史底蕴和壮观的自然景观，吸引了来自世界各地的游客。同时，这里也是一个生物多样性极为丰富的地区，被誉为自然爱好者的天堂。

砂拉越又被称为“犀鸟之乡”（Land of the Hornbills），犀鸟是重要的文化象征，代表着神灵的精神。这里有31个不同的族群，如伊班族（Iban）、肯雅族（Kenyah）、卡扬族（Kayan）、美南瑙族（Melanau）、比达由族（Bidayuh）和彭南族（Penan）等。大部分土著居民居住在长屋里，从事种植或捕鱼业；而彭南族则在雨林中，过着游牧生活。

沙巴位于婆罗洲岛的北部，被称为“风下之乡”（Land Below the Wind），这是海员用来形容台风带以南的土地。这里有33个不同文化的族群，使用50多种语言和80种方言，其中主要的族群有卡达山——杜顺族（Kadazan-Dusun）、巴瑶族（Bajau）和穆鲁特族（Murut）等。

▼插图 25-2 沙巴的京那巴鲁山

25.2 砂拉越的音乐

砂拉越土著音乐是丰富多彩的文化遗产之一，它源远流长，与当地的生活、传统信仰和仪式密不可分。作为马来西亚东马地区最大的州属，他们在音乐方面表现出独特的风格和技艺。其中，最具代表性的乐器当属沙贝（Sape）。

▲插图 25-3 身穿达雅族传统服饰的女性

▲插图 25-4 身穿伊班族传统服饰的男性

除此之外，砂拉越还有其他的传统乐器和音乐形式，它们都是砂拉越土著音乐文化的重要组成部分。让我们一起深入探索以下两个土著音乐文化的例子，了解它们在砂拉越文化中的意义和价值。

25.2.1 沙贝 Sape

▼插图 25-5 沙贝乐器

沙贝（Sape）是达雅族（Dayak）或各多元族群的原住民所使用的一种弦乐器。据信，这种乐器和其声音的制作源于一个梦境。在过去，沙贝曾仅由男性演奏，主要用于巫术仪式和求偶，而如今则主要用于娱乐和舞蹈伴奏。

▼插图 25-6 砂拉越原住民弹奏沙贝

音乐小博士

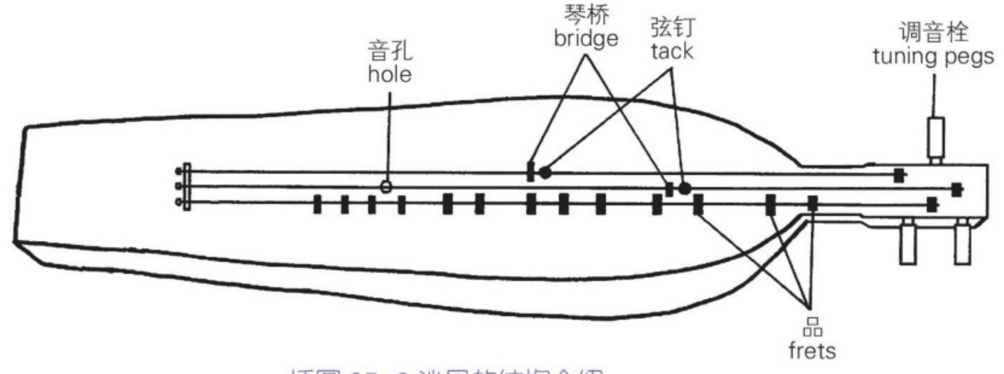
固定音的单调节奏（Drone-like Ostinato）指的是一种重复性的、固定的，类似于低音单调音的乐句或音乐元素。它通常在音乐的背景中演奏，起到支撑和增强主旋律的作用。这种乐句通常不会发生太多变化，而是反复强调一个或几个音符或和弦，营造出一种特定的音乐氛围和节奏感。

沙贝皆由木材如Kayu Adau或柳桉木（Meranti）所制成。它通常是由单一的原木成对制作的，而每一对沙贝的尺寸和形状都会略有不同。这些差异会影响乐器发出的声音。沙贝的共鸣箱为空心，而较为传统的沙贝只有两根弦，通常由尼龙制成。随着时代的演变，有些沙贝会配上三根、四根或更多根的弦。在位置最低的弦线上，它的指板区域有许多可以移动的品（Frets），用于演奏曲目的主要旋律。演奏者可以通过调节品，以演奏出不同音调或间隔的曲调。其余的弦则用于演奏低频率的固定音（Drone-like Ostinato），以支撑主旋律的演奏或与最低的弦线一起弹奏。

在沙贝表演中，一个曲目的主旋律会以不同的变奏形式，在不同的音域中反复演奏。另外，沙贝在许多情况下都会被带有民族特色的图案给装饰。

▲插图 25-7 在沙贝演奏时，一旁伴舞的女性

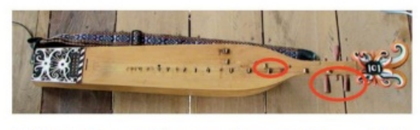
▲插图 25-8 沙贝的结构介绍

▲插图 25-9 沙贝的前后对比照

音乐小博士

相较起传统的沙贝，现代的沙贝多数都拥有固定品（Fret），而且调音栓也与吉他的非常相似。现代沙贝的弦能多达6条，以及它能链接扩音器。图中红圈皆为现代元素。

▲插图 25-10 现代沙贝

25.2.2 肯雅族之歌

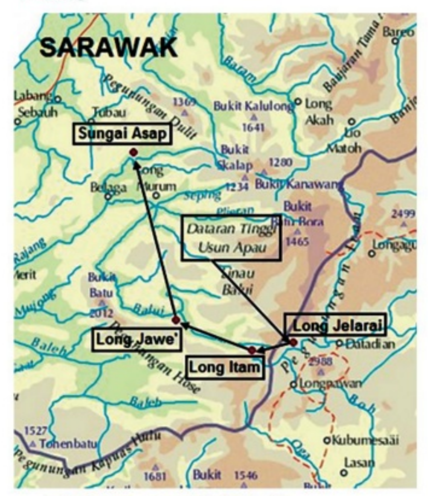
位于民都鲁以东约 140 公里的 Sg. Asap 的 Lebu' Kulit 长屋里，许多居民都会利用音乐来度过闲暇时光。在聚会时，不论男女，他们都会在一起演唱一些短歌曲，这些短歌曲被称为 Badi Tiang 或 Tiang。当歌手在歌唱Tiang的旋律时，可以根据自身的音域范围选择不同的高低音来进行演唱。在 Tiang 的歌曲里一般有两个声部，它们之间的音程通常在三度、四度、五度或八度之间。

▲插图 25-11 Lebu' Kulit 的长屋

音乐小博士

肯雅族的族人经过了一路的迁移之后，才定居在 Sg. Asap 的 Lebu' Kulit。下列图片显示他们迁移的路线，已经现在定居的位置。

▲插图 25-12 迁移路线

▲插图 25-13 整个村落有大概 10 多个 Lebu' Kulit 的长屋

让我们来听一首 Tiang 的歌曲，这首歌曲没有具体的歌名，是作邀舞之用。旋律最初是由一人发起的，随后群众会加入其中，新加入者会用三度的音程伴唱主旋律。在演唱过程中，他们会使用相同的曲调，并通过提到某人的衣服颜色等特征，邀请他或她跳舞。例如，如果某人穿白衬衫，他们会把第一句唱成“menat sapai puti”（拉那个穿白衬衫的人），又如果是红衬衫，则唱“menat sapai bala”（拉那个穿红衬衫的人）。有时，第一句歌词是“menat nia tiang, menat nia tiang”（拉他出来），接着是第二句“tisen tia, tisen tia kancet usun lasan”（他或她在舞池上跳得很好）。这般的表演方式体现了肯雅民族文化热情的特点。

音乐小博士

在 Lebu' Kulit 长屋里的居民通常都会使用当地的语言进行交流与歌唱。

歌词意译：

Ayen sa' é tiang	Don't be shy, friend	不要害羞，朋友
Menat nia	Pull him/ her	拉他 / 她出来
kancet usun lasan	To dance on dance floor	在舞池上跳舞

音乐小博士

除了唱歌，他们还会加一些简单的肢体动作或舞蹈，来烘托整个气氛。下列谱例显示 **X** 的部分，歌者会在演唱这首歌时，排列成一行，并伴随着固定的脚步跺击。

在不同的情境下，歌词可以做出一些即兴的变化来增强现场气氛，下列为一些即兴的歌词变化方式：

歌词意译：

Menat nia tiang	Pull him out	拉他 / 她出来
Tisen tia,	He/she knows how to	他 / 她知道怎样
kancet usun lasan	To dance on the dance floor	在舞池上跳舞

▲插图 25-14 谱例：歌词大意为“朋友们，让我们今晚欢聚在一起”

25.3 沙巴的音乐

沙巴作为马来西亚最东边的一个州，有着多样的文化和音乐传统。其中，沙巴土著音乐以其独特的节奏和旋律而闻名。这种音乐传统是由土著部落世代相传的，与他们的宗教、文化和生活密不可分。沙巴土著音乐中，常常使用一些传统乐器，如笙波动（Sompoton）等。此外，歌曲的歌词也经常描述着土著人民的日常生活和文化传统。

▲插图 25-15 沙巴卡达山——杜顺人的传统舞蹈“Sumazau”

让我们一起探讨其中两个沙巴土著音乐的例子，其一为卡达山-杜顺人（Kadazan-Dusun）的乐器，其二为朗古斯族（Rungus）的传统歌曲。

25.3.1 笙波动Sompoton

笙波动（Sompoton）是一种沙巴原住民卡达山-杜顺族（Kadazan-Dusun）的传统吹奏乐器。笙波动的大小不一，它是由一个干燥的葫芦和竹管所制成，并由许多高度不一的竹管插入干瓠中所组成的。这些竹管会排成两层，每层有四根（或五根、六根）竹管捆绑在一起；左边的竹管长短不一，右边的竹管则相同长度，通常为九厘米长。

▲插图 25-16 笙波动（Sompoton）

当演奏笙波动时，演奏者会在吹嘴处吹气，并同时按压不同的竹管开口来产生悦耳、和谐、轻柔的声音。笙波动通常用作个人娱乐或集体舞蹈伴奏，另外也会在某些宗教仪式或婚礼上，用笙波动演奏沙巴民族音乐或名曲。

音乐小博士

演奏笙波动（Sompoton）时，左手拇指控制左侧最靠近面部的气孔，右手的手指按压管子，同时用棕榈树枝制作的簧片调节音调。笙波动的声音类似于葫芦笙，由于其轻盈，演奏者可以一边吹奏笙波动一边跳舞。

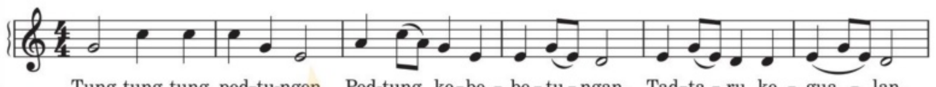
▼插图 25-17 原住民演奏笙波动

25.3.2 朗古斯族之歌

沙巴是一个多元文化和多民族的州属，因此沙巴音乐和歌词也反映了这种多样性。沙巴的土著音乐通常用母语演唱，歌词通常描述着土著人民的日常生活和文化传统。

让我们来一起看看一些带有沙巴本土色彩的歌曲—“Tung Tung”。它是一首摇篮曲，亦体现了居民生活环境的一些日常写照。这首歌曲里有一些拟声词，以当地的母语为主，模拟一些动物的叫声。

歌词意译：

Tung, tung, tung,
podtungon,
Podtung kobobotungan,
Tadtaru kogualon,
Lingog di kopuntian,
Sompunod kukuyutan,
Kiolong bambayangan,
Pandai minsiling–siling,
Tondu do kolumpisau,
Turunan–turunan.

Tung, tung, tung,
the sound of frogs,
Frogs at the lake,
Worm on the yam leaf,
Cocoon on the banana leaf,
Like a piece of wood,
Swallow flying around,
Like dancing,
Young girls like swallows,
Gather together.

Tung, tung, tung,
青蛙的声音，
湖边的青蛙，
芋叶上的蠕虫，
香蕉叶上的蚕茧，
像一块木头，
燕子在周围飞舞，
像跳舞一样，
年轻的女孩像燕子一样，
聚集在一起。

在这首歌曲里，“tung，tung，tung”是模拟青蛙叫声的拟声词。在朗古斯语（Rungus）中，词语“bambayangan”和“kolumpisau”指的是燕子或金丝燕。这首摇篮曲受到雨后湖泊或排水沟中青蛙鸣叫声的启发，而燕子飞舞的意象，则代表一个活跃的孩子，喜欢四处活动。

▲插图 25-18 沙巴河流

沙巴还流传着非常多关于描述原住民日常生活写照或心情的歌曲，有一些歌谣已结合了现代创作的旋律，形成了传统与现代音乐融合的风貌，展现出了现代土著歌谣的面貌。以下为一些歌谣的介绍：

歌谣名称	歌名意译	歌谣介绍
“Inai Di Jari”	指甲上的纹身	讲述了妇女在婚礼前涂上纹身的传统，歌词描述了纹身的美丽，以及如何为新娘增添魅力。
“Sayang Kinabalu”	亲爱的京那巴鲁	为了表达人们对京那巴鲁山的热爱之情而创作。歌词描述了京那巴鲁山的美丽和神秘之处，以及对这座山的爱和敬意。
“Sampul Surat”	信封	描述了一个人因为思念家乡而写一封信给家人的故事。歌词中表达了对家乡和亲人深深地思念和爱。
“Bunga Tercinta”	最心爱的花	描述了一个人走在花园中，欣赏着各种美丽的花朵。歌词中表达了对大自然的赞美和欣赏，以及对花朵的深情。
“Sumazau”	苏玛佐	非常有名的沙巴传统舞曲，描绘了原住民欢庆和团聚的场景。歌曲以轻快的旋律和鼓点，展现了舞蹈的活力和欢乐。
“Kampungku”	我的村庄	歌颂了原住民的家乡和村庄。它描述了自然美景、友情和家庭的温暖，展现了对家乡深深地爱和留恋。
“Lelengau”	月亮	浪漫的歌曲，以月亮作为象征，表达了对心爱之人的思念和情感。它描绘了夜晚的宁静和浪漫氛围，让人陶醉其中。
“Layang-Layang”	风筝	以放飞风筝的场景为背景，传达了自由、快乐和追逐梦想的精神。它象征着人们追求自由和追寻幸福的愿望。

▲图表 25-1 沙巴现代土著歌谣

活动（一）

请扫描QR码并聆听影片至1分46秒处，试识别出视频中的固定音型（Ostinato），并在它们出现的时候，跟着节奏打拍子。

活动（二）

同学们，让我们一起演唱本单元的歌曲——Liling，并加入舞蹈表演吧！在演唱的同时，让我们跟着指示一起轻盈舞动。

舞蹈动作：
1. 转身面向圆圈外
2. 向右迈步：拂过左脚、拂过右脚（手臂跟随脚的方向摆动）
3. 重复第2步，直到合唱结束
4. 在最后一个音节"lan"上，转回原来的方向，然后用右脚跺地

音乐发现号

1. 在你的班级里，有来自沙巴或砂拉越的同学吗？
2. 你有没有看过沙巴或砂拉越演奏民族音乐时所使用的乐谱呢？
3. 沙巴或砂拉越还有其它的民族乐器吗？

任务锦囊

1. 访问班上同学来自哪个州属，并了解他们曾参与的民族音乐活动。
2. 参与其他民族的音乐活动，从中了解乐谱各对民族音乐的重要性。
3. 网上找关于沙巴或砂拉越其它种类乐器的资料。

Liling

E-/G A D
A- lem i-
E-/D A/D D E-/D D6
ni te-lu tu-yang pe-mong jai - ee pe-mong jai-ee ta-
D A7 D G/D D
wai u-yan Li-ling li-ling li-ling li-

音乐小词典

Slur = 圆滑线：连接不同的音，表示圆滑演奏。

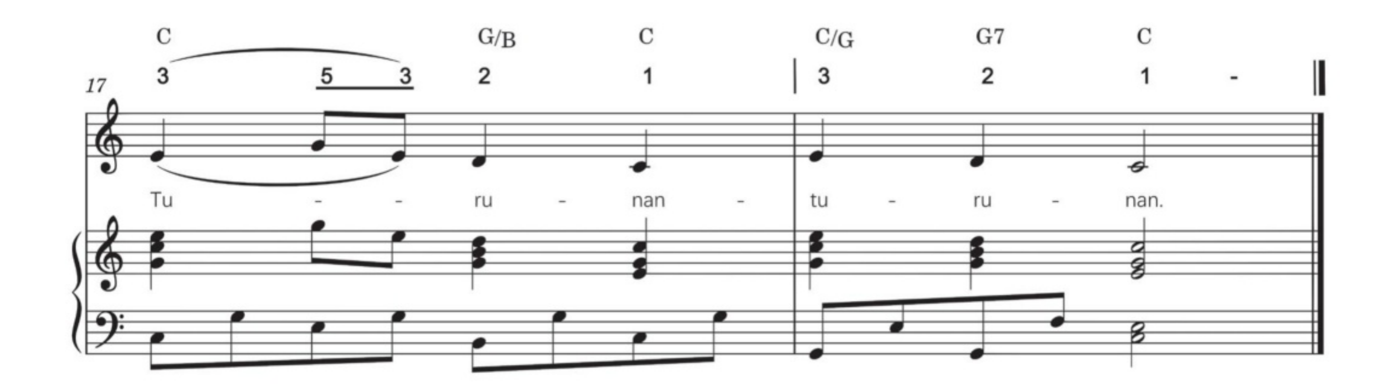
音乐档案库

这首曲子是肯雅族的传统民谣。歌词为肯雅族的语言，意思为：今晚，朋友们，我们聚在一起；我们共聚一堂，回忆往事。转个身，一圈又一圈；转个身，Uyau Along。

Tung Tung

C
F/C
G7/B
G
Tung, tung, tung, pod - tu - ngon,
Pod - tung__ ko - bo - bo - tu___ ngan,
Tad - ta___ ru ko - gua ________ lan,
Lin - gog di ko - pun - ti - an,
Som - pu - nod ku - ku - yu - tan,
Kio - - long bam - ba - ya - ngan,
Pan - dai min - si - ling - si - ling,
Ton - du__ do ko___ lum - pi - sau,

音乐档案库

原住民的传统歌曲通常伴随各种舞蹈，并鼓励村民们广泛参与；这有效地促进了村民之间的联系，加深了他们之间的情感，进而使整个部落更加团结与和谐。现在，让我们来体验一边歌唱一边跳舞（请参考音乐小活动——活动2）。

单元 26

环游世界宗教乐（伊斯兰教和佛教篇）

26.1 伊斯兰宗教音乐

关于“伊斯兰宗教音乐”的条目目前没有成文的解释，这里对伊斯兰宗教音乐的解释是基于伊斯兰教的宗教仪式、祈祷以及与宗教相关的活动中使用的音乐形式。这类音乐并不包括穆斯林在各种场合普遍使用的音乐，而是专用于宗教仪式的音乐。它包括用于古兰经吟诵和信徒礼拜的呼祷调，这些呼祷调保留了原始阿拉伯音乐的特色。此外，在伊斯兰宗教节日和庆典中，不同地域和文化的音乐表现出多样性，保留了波斯–阿拉伯音乐的特征，同时也融入了各地的民族和地方元素。这些音乐形式在伊斯兰世界中相当常见，但主要用于宗教仪式和庆典，与日常生活中的音乐有所不同。

26.1.1 宗教吟诵音乐

《古兰经》吟诵

《古兰经》是伊斯兰教基本教义，是穆斯林理性与道德辨识的原则、所有知识的源头，更是他们人生路程的最高指南。

《古兰经》共114章，每节都有不同的音调吟诵，其音调的丰富多采可见一斑。可以说它把纯正的波斯阿拉伯传统音调保存了下来，是伊斯兰音调的宝库。其中又以首章《开端》（al–Fatihah）最常被唱诵，因为它不但指出了伊斯兰教的主旨，也是各种礼拜仪式的核心经文。《古兰经》吟诵使用的场合非常广泛，使用频率也很高，比如在婴儿出生、起名、婚礼、学校毕业、政治礼仪、教团仪式等许多世俗或宗教场合都可以使用。

音乐小博士

《古兰经》吟诵的内容主要包括：“伊斯兰教的基本信仰和功课，其中特别强调安拉独一、顺从、忍耐、行善、施舍和宿命；对阿拉伯半岛社会的种种主张的伦理规范；为政教合一的穆斯林公社确立的宗教、政治、经济、社会、军事和法律制度；与多神教徒、犹太教徒和基督教徒进行论辩的记述；为宣传伊斯兰教而引述的一些古代先知的故事、传说等”。

《古兰经》吟诵主要强调经文的内容，目的是表达宗教思想，以及信徒对真主的忠诚。为避免破坏经文内容的表达，在世界各地的伊斯兰地区，《古兰经》吟诵的歌词仍保留着原本阿拉伯语的形式，又因为古兰经吟诵的音调与阿拉伯语的音韵形式有着很大的关系，所以在吟诵旋律时也一定程度上保持了原本的风貌，朴素简洁、装饰性少是其典型的特点。《古兰经》吟诵者可以是伊斯兰教的阿訇、《古兰经》吟诵专家或者是一般穆斯林，他们以口传心授的方式传承，具体吟诵方式有慢速吟诵（tartil），中速吟诵（tadwir）和快速吟诵（hadr）三种。以下谱例就是中速吟诵的一种。旋律进行以级进为主，音域较窄，sol fa，fa mi，mi se的连续下行是主要的旋律构架，并反复以不同的形式出现。

▲插图 26–1 穆斯林男孩邀请人们参加伊斯兰教礼拜（salat）

▲插图 26–2 沙特阿拉伯《古兰经》唱诵（20章1–6节）

呼祷调（adhan）

呼祷调用于召集信徒来做礼拜，伊斯兰教徒每天要做五次礼拜，唱诵时叫拜者双手捂住双耳，在叫拜塔或者清真寺庭院内吟诵。发音准确、口齿清晰是对唱诵者的一项基本要求。对于穆斯林来说，呼祷调的诵唱是一件非常神圣的事情，由于每日有五次礼拜，所以伊斯兰教徒每天吟唱五次呼祷调。

呼祷调不但可以提醒信徒礼拜时间，也可以藉此统合并规范穆斯林社群对宗教的虔敬，代表着神圣时间与世俗时间的区隔。透过这种宗教唱诵的圣别化过程，能够帮助穆斯林进入另一个时空领域，追求神圣经验，以帮助人们净化心灵，从而使灵魂升华更接近真主——阿拉。一个好的叫拜者必须是男性，且其阿拉伯语的语调能够正确、唱诵流畅，也需拥有较大的肺活量、嗓音也需优美。呼祷调的文本和音乐段落时常巡回往复，整个“呼祷调”基本上是由七句构成，每句反复二到四次不等，全曲的旋律主要由同音型的相同及细微变化反复构成，每句的尾处是一个长音，而在每个长音前往往由三连音、切分音或附点节奏组成，形成紧凑、急促的效果以加强句尾的拖腔，由此建构起一个虔诚而又深沉的呼唤效果。

一般而言，呼祷调大都以较慢的速度唱诵，在日落礼拜时唱诵的速度会快些，装饰音也会比较少。而在节日期间，有时也会有两位叫拜者以旋律性极强的轮唱方式呈现。不同地区的呼祷调在段落安排上会略有变化。

在伊斯兰音乐中，《古兰经》的吟诵和呼祷调与其它伊斯兰音乐体裁对比，较多地保持了阿拉伯音乐的原有特点，是在众多伊斯兰音乐中最能体现阿拉伯音乐特征的一类。

▲插图 26-3 叙利亚呼祷调

26.1.2 苏非教团灵修音乐

音乐是苏非教团修行的重要媒介，因此，伊斯兰苏非教团对音乐的态度是较为正面和积极的，其歌舞活动也相对较为丰富。苏非教团与音乐产生直接关系的有两种形式：一是齐克尔（dhikr），另一个是萨玛（Samā）。

穆斯林赞颂真主的“齐克尔”成为苏非教团的一种入神修炼仪式后，它又因苏非教团的主张不同而分为“齐克尔杰利”（高声赞念，念给别人听）和“齐克尔哈非”（低声赞念或默念，只劝诫自我）。后来属于高声赞念派的契什提教团把音乐和歌舞引入“齐克尔”仪式，这种通过音乐和歌舞来赞念真主的形式被称为“萨玛”（即乐舞活动）。苏非教团的冥想、灵修音乐体裁主要有以下两种。

回旋舞

音乐小博士

梅列维教团以著名苏非神秘主义诗人鲁米（Mevlana Celaleddin Rumi）的尊称而得名，鲁米偏好将舞蹈与音乐的韵律融入诗歌，是梅列维道团的主要代表人物。

梅列维（Mevlevi）教团的回旋舞起源于土耳其，同时这也是第一个伊斯兰音乐中加入舞蹈表演形式。整个宗教仪式一般分为两个部分，开始为一种背诵双行诗体（mesnevi）的祷告词，并演唱连祷文式风格（litanic style）的诗歌，称为纳特（naat），此时所有人几乎都是闭目祈祷。第二阶段则是由四次击鼓声开启，并由奈依（一种吹奏乐器）即兴演奏一段调式乐曲，之后才演奏前奏曲佩斯雷夫（pesrev）。身着长袍的舞者表演时，首先双臂交叉胸前，绕场三周后在原地旋转，以重复默念“安拉、安拉…”为节奏，速度加快时，舞者右手心朝上，象征接受安拉的赐福，左手心下垂，表示将祝福灌注大地，然后以左脚跟为重心不断旋转身体，以达到狂喜和入迷的状态而获得神秘经验，并与真主同在。表演者一般为男性，舞蹈时伴随着包含主唱与伴唱的歌唱，主要的伴奏乐器有乃依（ney）、拉巴布（rabab）、小郭鼓库敦（kudum）、钹（zim）。音乐是梅列维萨玛仪式中不可或缺的一部份。

▲插图 26-4 土耳其伊斯坦布尔旋转托钵僧和音乐家为游客表演

格瓦利

巴基斯坦和北印度吉斯迪教团的格瓦利，是南亚苏非穆斯林的重要灵修媒介，对真主名字的呼喊是其中非常重要的内容。在格瓦利表演之时，众苏非围坐在某位苏非信徒的住宅或者某个圣人的圣坛中，一边倾听《古兰经》或神秘主义诗歌，一边冥想、歌唱，此时灵修者的头部和胳膊等身体部位也自然地摆动，借由狂喜和入迷来达到与主同在的境界。格瓦利的演奏通常是由4至12个成员组成，其中包括主唱、辅唱、塔布拉鼓手和印度手风琴手。曲调多用印度深夜表演的拉格，如Sahana、Kafi、Bageshri、Jayajavanti、Bahar等。一般情况下，一首格瓦利歌曲是由一段手风琴的前奏开始，然后主唱用清唱的方式唱出引导性的诗句，后面的段落一般按照印度古典音乐的程式展开。

26.2 伊斯兰宗教世俗音乐

伊斯兰宗教世俗音乐即以伊斯兰宗教为内容或性质的音乐，通常用于伊斯兰民众的生活，甚至是娱乐当中。比如西非的劳动工人在劳动时歌唱真主，以求真主赐予其力量，或者大马士革成立同旋舞乐团，并用于旅游音乐、舞台音乐的演出等。在整个伊斯兰世界都很受欢迎的纳希德（Nasheed）就是根据伊斯兰教的特定风格或传统，以无伴奏或乐器伴唱呈现，其材料和歌词通常会参考伊斯兰信仰、历史、宗教以及时事。除了上述《古兰经》吟诵、呼祷调、苏非灵修音乐等宗教音乐会用于世俗场合之外，在伊斯兰节日、朝拜、乞讨、医疗等场合下也都会用到此类音乐。

26.2.1 《古兰经》吟诵和苏非教团灵修音乐

在伊斯兰世界，人们可以在宗教和世俗场合听到《古兰经》的吟诵。《古兰经》的吟诵不仅仅限于清真寺或宗教仪式，它也出现在日常生活中，如婴儿出生、命名、婚礼、丧礼、旅游、学校毕业典礼或政治会议。这是因为《古兰经》不仅是伊斯兰教的宗教经典，还是穆斯林信仰、法律、文学的重要源泉。它充满了韵律和哲理，对穆斯林社会的各个方面产生了深远影响，包括政治、经济、法律、价值观、道德规范和文学创作等。因此，人们在各种场合中都会使用《古兰经》的吟诵，其超越了宗教范畴，具有世俗性的重要意义。

▾插图 26–5 2012年上海世界音乐周回旋舞表演

▴插图 26–6 2012年的上海世界音乐周格瓦利表演

苏非教团的音乐则是伊斯兰音乐中最受欢迎的国际化类型之一。苏非教团的回旋舞是其标志性表演，既保留了宗教神圣性，又逐渐发展成旅游和艺术性表演。例如，叙利亚的大马士革回旋舞乐团曾在 2011 年举办的上海世界音乐周上表演，引起了轰动。格瓦利也因著名表演大师努斯拉特・法泰・阿里・汗（Nusrat Fateh Ali Khan）的演绎而享誉国际，其得意门生阿西・阿里・汗也曾在 2012 年举办的上海世界音乐周上表演，赢得了观众的热烈喝彩。这些表演表现出伊斯兰音乐在现代社会中融合了流行元素，得到了大众广泛的认可和欣赏。

26.2.2 宗教节日、庆典音乐

与《古兰经》吟诵不同，伊斯兰宗教节日、庆典的音乐因为与各国家、地区的穆斯林的生活更为贴近，所以在一部分保存了波斯—阿拉伯音乐的特征外，为了能让当地民众听懂、接受，又融入了大量民族化、地方化的特色。

在摩洛哥，每周四晚上，人们会用小号（ghayta）和夏姆斯演奏，迎接穆斯林的周五主麻祈祷日。类似的情况还发生在非洲尼日尔等国家，他们会在宫殿外用较大的鼓和夏姆斯演奏，以宣布宫廷婚礼的开始。军乐在一些伊斯兰国家的宗教仪式中扮演着重要角色。

皮影戏种类	特点
节日及习俗音乐	宰牲节和开斋节是伊斯兰教的两个重要节日。宰牲节在伊斯兰教历的第12个月10日庆祝，穆斯林在这一天会盛装庆祝，宰杀牛羊作为祭祀。开斋节在斋月的最后一天，开始之前会寻找新月标志。在这两个节日期间，穆斯林会身着盛装，参加庆祝活动。除了《古兰经》的吟诵，还有赞美歌和祈祷歌。整个斋月期间，阿訇们的诵经、劝诫歌谣和每晚的祈祷时间宣布都伴随着音乐。在宗教节日和婚礼等场合，清真寺前会传来鼓声和唢呐声，人们积极参与歌舞。伊斯兰教的婚礼、新生儿命名、割礼、葬礼等仪式中也有充满地方特色的伊斯兰音乐，内容包括赞美真主和先知穆罕默德的圣歌和祈祷歌。这些音乐反映了伊斯兰宗教文化与地域特色的交融。
先知庆生音乐	先知穆罕默德庆生的音乐有一个专门的名字——毛利德（生日的意思），伊斯兰历3月12日是先知穆罕默德诞辰，在穆罕默德生日当天，穆斯林会在清真寺举办宗教仪式来庆祝。整个仪式的重心在穆罕默德生日助词的颂唱，内容包含对阿拉创造穆罕默德的颂赞、穆罕默德母亲阿敏纳奇迹怀胎穆圣与穆圣的出生。穆圣生日祝词通常由一位独唱歌者与数名会众颂唱。然而这种音乐表演也可以用于其它场合，比如圣人的周年纪念以及一些公共或私人的纪念，其表达的内容和情绪多样，可以是高兴的，也可以是悲伤的，表演多在圣人的圣坛、清真寺庭院及一些私人场合举行。音乐上多以即兴为主，节奏自由。
麦加朝圣者旅途的歌曲“泰荷里尔”	每年斋月去麦加朝圣是穆斯林一生最重大的事件。当他们满怀幸福激动的心情返回时也会受到沿途穆斯林的热情欢迎和祝福。他们歌唱泰荷里尔，歌颂并赞美真主阿拉，以表达对神的敬仰。这些歌唱大部分是合唱，或者是伴有合唱的独唱，既可以歌唱，也可以高声诵读，早期也使用塔布尔（tabl）鼓来伴奏。在埃及，常用由夏姆斯（shawms）和塔布尔鼓的变体塔布尔–巴拉迪（tabl baladī）鼓相互配合来进行伴奏。
军乐及鼓吹乐	伊斯兰军乐常用的乐器包括鼓、夏姆斯、小号和钹。这种音乐主要在室外演奏，音量宏大，充满仪式感。除了在军队仪仗乐中使用外，伊斯兰世界中的军乐还具有特殊用途。它常用于宣布重要的宗教节日、庆典或重大事件的开始，用以欢庆和宣扬圣神。军乐的发展还引申出了鼓吹乐的形式，用于奥达木麻扎聚会等场合的表演。这些麻扎朝拜活动原本是苏非派伊斯兰教徒的重要仪式，崇拜的对象包括圣人和圣徒。麻扎朝拜时，地方的鼓吹乐队会前来演奏，使庆典更加热闹。这些乐曲通常由舞曲组成，展示了伊斯兰文化的丰富多彩。

▲图表 26–1 各种类宗教节日、庆典音乐及解释

26.2.3 伊斯兰戏剧音乐

伊斯兰音乐中的戏剧表演相对较少，因为伊斯兰反对偶像崇拜。不同的伊斯兰教派对音乐的态度不同，导致音乐形式也有差异。逊尼派一般对音乐持反对态度，比如哈纳斐（Hanafi）学派认为歌唱是原罪，所以逊尼派音乐很罕见。相比之下，什叶派对音乐的看法较宽松，允许《古兰经》和呼祷调的吟诵。但他们强调音乐必须合法，例如伊斯兰禁止饮酒，因此酒歌是非法的。在什叶派历史中，有一项重要的音乐传统是塔兹叶（Taziye），它是一种宗教戏剧音乐，主要表达对侯赛因的哀悼和纪念。侯赛因是先知穆罕默德的外孙，他在公元680年的卡尔巴拉之战中被杀害，成为什叶派历史上的重要事件。因此，塔兹叶通常以侯赛因的受难为主题，用来追忆他的殉道，是伊斯兰世界中少见的宗教戏剧音乐形式。

26.2.4 伊斯兰宗教行乞音乐

《古兰经》要求信徒们要扶助危难、周济贫困，因此，在城镇、集市、陵墓周围，以及在开斋节和宰牲节等节日时分，宗教行乞歌曲是最常出现的。下图是 1987 年宰牲节在喀什香妃墓所演唱的行乞音乐。节奏中切分音型较多、并伴有手鼓节奏，旋律主要由sol、si、dol、re 四个音所构成，并以两小节为单位的动机展开，十分简单、干练，给人以纯朴热情之感。

▲插图 26-7 苏非行乞音乐（周吉记谱）

26.2.5 伊斯兰宗教医疗、法术音乐

与苏非教团的冥想灵修音乐相似，有一些音乐形式是伊斯兰教与印度教、佛教、萨满教等其它思想文化产生矛盾和冲突的产物。比如，在印度尼西亚，以习经院（pesantren）为主轴的苏非教团就是一支重要的医疗体系，他们通过《古兰经》特殊方式的吟唱以及念诵一些经文，为病人驱赶病魔从而达到治疗效果。这些音乐形式不仅在音调上融汇了其它地区的色彩，甚至在文化属性上也融合了当地的文化功能和特点。

26.3 佛教音乐

26.3.1 北传（大乘）佛教音乐

汉传佛教音乐的类别按其表演性质特征可划分为梵呗与法器两大部分。

梵呗

梵，是“清净”的意思。呗，义为赞颂或歌咏。梵呗与梵乐、佛曲、佛乐有截然不同的区别，不能等同音乐。梵呗是佛教徒（确切地说是指出家人比丘、比丘尼）举行宗教仪式时，在佛菩萨前歌诵、供养、止断、赞叹的音声修行法门。其类别包括赞呗、念唱，即和尚念经说法的声音。

音乐小博士

无论何宗何派，均受持诵习朝暮课诵。如逢朔、望日以及佛菩萨祖师诞服及纪念日，在功课的前边、中间另加有梵呗。如《三宝赞》、《弥陀赞》、《杨枝净水赞》。

梵呗按其唱辞的文学形式来分类别，可类归为赞、偈、咒、诵四大类。

梵呗的分类	解释	内容
赞	又称赞歌、赞颂，指赞美佛菩萨，表达敬意。	赞所涉及的内容非常广泛：有对佛、菩萨的赞颂，如《弥陀赞》、《弥陀赞 》、《炉香赞》、《宝鼎赞》、《戒定真香赞》、《杨枝净水赞》等。
偈	偈他的简称，华译为颂，即一种略似于诗的有韵文辞。	偈的内容没有赞那样广泛。它主要的作用是总结、阐扬佛教基本教理以教化大众。如《普贤警众偈》、《回向偈》等。
咒	佛菩萨从禅定中所发出来的秘密语，又称咒语、真言，几乎全部为梵文，只依靠梵文音译念诵就能得加持。	在佛事仪轨中咒语、真言的应用非常广泛，例如十小咒。十小咒是汉传佛教早课、晚课时念诵的十篇字数较少的陀罗尼，包括《如意宝轮王陀罗尼》、《消灾吉祥神咒》、《功德宝山神咒》、《准提神咒》、《圣无量寿决定光明王陀罗尼》、《药师灌顶真言》、《观音灵感真言》、《七佛灭罪真言》、《拔一切业障根本得生净土陀罗尼》、《大吉祥天女咒》。
诵	诵经指崇尚佛学的人诵读经文。	诵经指崇尚佛学的人诵读经文。诵：背文而闇持之也。止观四之一曰：“诵者背文闇持也。”经：梵语修多罗，华译为契经，即上契十方诸佛所说之理，下契一切听经众生的根机，又是线义，即贯串佛所说的法和道理，以免散失，为三藏之一。

▲图表 26-2 梵呗的种类与解释

慚 cán 禪 chán 惜 xī 慈 cí
愧 kuì 淨 jìng 福 ú 悲 bēi 回 huí
感 gǎn 戒 jiè 結 jié 喜 xǐ 向 xiàng
恩 ēn 行 hēng 緣 yuán 捨 shě 偈 jì
大 dà 平 píng 利 lì 遍 biàn
願 yuàn 等 děng 人 rén 法 fǎ
心 xīn 忍 rěn 天 tian 界 jiè

▲插图 26-14 佛光山诵经本

▲插图 26-8《普贤警众偈》谱例全名为《普庵大德禅师释谈章神咒》

梵呗音乐是为佛教仪式创作的，与一般音乐不同。它的旋律舒缓优美，容易表达情感，调式简单而稳重，节奏通常对称。歌词与佛教相关，以赞美、偈言、文辞、咒语和圣号为主。梵呗可以单声或合声演唱，以旋律为主，音域适中，演唱形式多样，如大众唱诵、独自唱诵、轮流唱诵。

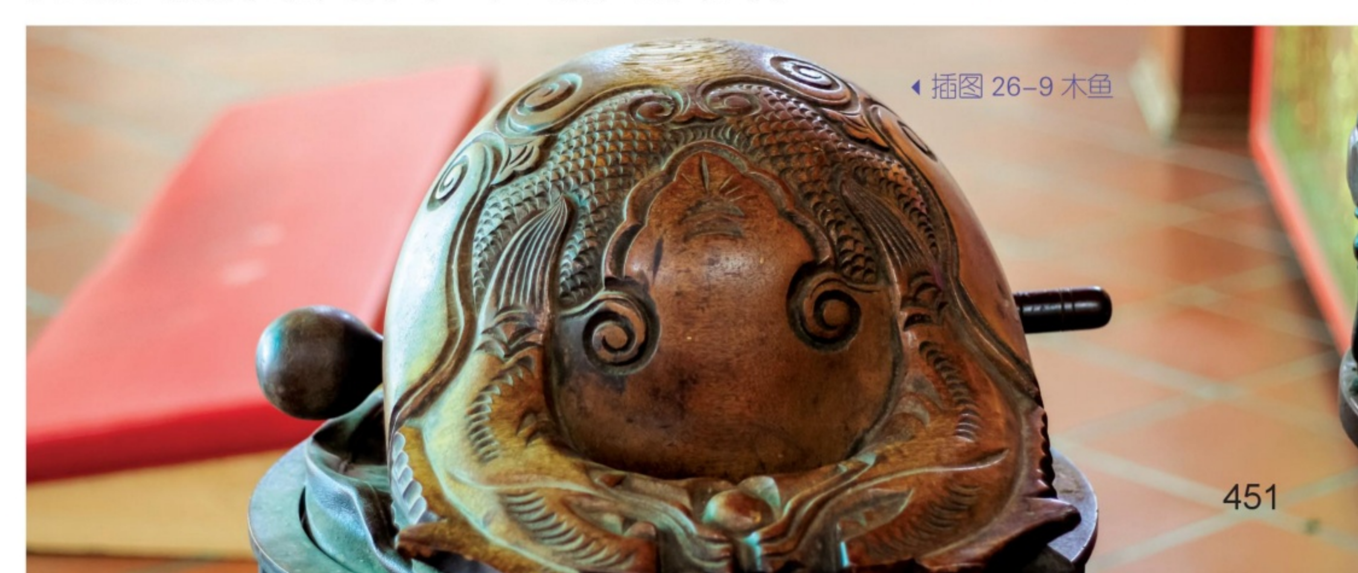

音乐小博士

寺院的梵呗历来皆由师徒口头授受，即使有乐谱传承，大都也只记有曲牌的骨干音，况且梵呗在演唱过程中,又由于佛事应用场合功能的不同、地域.方言与风格的不同，以及僧人素养与文化内涵的不同等等因素的影响,同一首梵呗的演唱,在风格与韵味上必然存在着种种差异。

法器

汉传佛教音乐所使用的是法器。寺院在进行法会时不可随意变异，要求非常严格。常见的汉传佛教法器包括钟、鼓、磬、木鱼、云板、铪、铛等。

◂插图 26-9 木鱼

26.3.2 藏传（金刚乘）佛教仪式音乐

西藏佛教寺院所有类型的仪式无不在音乐声中进行，仪式过程自始至终被浓厚的音声氛围所笼罩，仪式音乐是仪式中不可或缺的重要组成部分。西藏佛教寺院仪式音乐基本涵盖了整个寺院佛教音乐，主要由俱生乐、缘起乐、舞乐三个部分构成。

▲插图 26–10 金刚乘密宗面具舞

俱生乐（诵经音乐）

西藏佛教寺院音乐的俱声乐（诵经音乐）分成“顿”、“央”、“鲁”、“古尔”、“绝央”、“左盖”等几种。从诵经调音调性特点上把握，从语言性和音乐性两个角度审视，大体呈现出三种音调形态，即念诵调（顿）、吟诵调（央）、唱诵调（鲁）。

若将语言与音乐分为两端，“顿”处在接近语言的一端，是一种最为常用的诵经声调。在寺院中一般并未把这一诵经声调视为诵经音乐，但从仪式音乐学的观念来分析，它依然不失为一种诵经调。

藏文“央”一词指音调、曲调或音韵。“央”一词除了具有表示音调和曲调的含义之外，在寺院诵经活动中，也用作比较特殊的吟诵音调和节拍中。吟唱的诵经调音乐也称作“央”。此处所指的“央”正是后一类，这类诵经调已形成较特殊的一类寺院诵经调音乐。“央”使用专门的“央益”乐谱来记录。

▲插图 26-11 桑耶寺帝释天“央”之央益谱（经文中的央益谱）

“古尔”和“鲁”是西藏的两种古老歌体，虽然它们在文学形式上相似，但在使用者和音调上有区别。“古尔”最初用于赞美神灵和王族，而“鲁”被广泛用于佛教寺院的经文诵读中。后来，它们逐渐融合，“鲁”成为最接近民间歌曲的经文音乐。

音乐小博士

与“央”有相同意义的词还有“档”、“达央”等称谓。如：“鲁央”即指鲁体歌之音调；“古尔央”指古尔体歌的音韵；“档央”指歌曲的音调；“瑞央”指器乐曲的曲调等。

音乐小博士

“左盖”不仅是一种诵经音调，它还是特殊的、超低音的发声法，是西藏佛教独特的超低声领经声调和曲调。上述诵经调各自形成独特的诵经音调，在寺院仪式中，念诵、吟诵、唱诵时在顿与央、顿与鲁、顿与古尔之间结构上形成回旋性曲体结构。

音乐小博士

“绝”诵经调从某种意义上讲，是西藏佛教寺院的唯一器乐，是用于诵经调始终一起结合唱奏的音乐形式。

	顿 （念诵调）	央 （吟诵调）	鲁 （唱诵调）
旋律音调	用音少，音区窄，音调刻板，少歌唱性和音乐性	缺少歌唱性，旋律进行多用六度至九度之间的大跳进和同度音连续唱诵，表现力强	最具歌唱性和音乐性，旋律进行以二、三度的上下行为多，音区一般为六、七度，接近当地民歌
调式、调性	缺乏调性调式感	无调性	大多为羽调式、商调式、徵调式；有转调；调性明确
节拍节奏	音阶顿挫鲜明，节奏明快	自由、散拍	节拍规整，多3/4、2/4、6/8等拍交替
速度	中速、快速、稍快	缓慢	中速
织体	常有二、三声部的进行	单声部	单声部，绝诵经调与金刚杵铃、鼗鼓伴奏
词曲关系	词的格律决定曲调节拍节奏	词多音少，词稀音密，多用衬词	词曲疏密适度，注重曲调的美感
包含的诵经调类别	顿、早期形态的古尔	央为主，部分央音调特点的古尔、档、达央	鲁、档、绝、古尔鲁

▲图表 26-3 三种诵经调音乐形态对比

缘起乐（器乐）

西藏寺院的仪式音乐之一是“缘起乐”，在供养佛、菩萨、本尊等仪式中扮演重要角色，用音乐表达崇敬和祈愿。器乐演奏包括独奏、重奏和合奏，形成了丰富的乐曲和演奏技巧。这些音乐的记录可以追溯到600–700年前，涵盖了寺院器乐、神舞音乐和央诵经调的乐谱。它们不仅独立成体系，而且逐渐融入了西藏佛教的信仰和仪式，形成了浓厚的民族和地域特色的艺术体系。

西藏佛教寺院使用的乐器种类相当丰富，初步统计显示，各教派寺院至少使用了30多种

乐器，其中常见的有金刚杵铃（多吉尺布）、铎（尺布即无柄铃）、钹（布切）、铙（斯念）、䥷鼓（达玛如或达如）、长腰䥷鼓（江丢）、柄鼓（拉阿）、锣（喀阿）、碰铃（丁夏）、大鼓（阿吾切）、法鼓（曲阿）、陶鼓（杂阿）、檀板（柯尼达）、胫骨号（冈林）、铜制小号（擦夏）、海螺号（统嘎）、铜钦（大号）、藏式唢呐（甲林）。

▲插图 26–12 槟城极乐寺佛教寺庙僧侣演奏乐器

这些乐器作为西藏佛教寺院乐器库的一部分，经历了长期的吸收、选择、积累和发展。最初的佛教乐器是随着印度佛教传入的，主要是一些只能发出单音的敲击乐器和个别吹奏乐器，它们构成了西藏佛教寺院乐器的核心。随后，旋律性乐器逐渐被吸收进来，这些乐器是西藏佛教独有的特色，也是其器乐的主要部分。

这些乐器可分为实际演奏的乐器和象征性演奏的乐器两种。象征性演奏的乐器如弦乐器扎念琴、当布热、居芒、毕旺和敲击乐器铎、丸铃，而其余则是用于实际演奏。象征性使用的乐器通常出现在寺院的壁画、雕塑以及佛教典籍中，作为神圣的乐器被描绘和描述。

舞乐（羌姆神舞音乐）

羌姆神舞是西藏佛教寺院的重要仪式，融合了佛事、诵经、舞蹈、器乐和民俗元素。它与一般寺院仪式不同，具有独特的表现形式，包括舞蹈、特殊乐器演奏共同组成音乐结构。这种仪式通过形象化的舞蹈和音乐表演，传达了特定的内涵和信仰，与其他寺院的音乐形式有明显区别，同时兼具虔诚和活泼的特点。

按《西藏王臣记》所说，羌姆神舞中使用的最早的诵经调是“古尔”歌体。后期羌姆神舞诵经的音乐基本继承这一传统，在唱诵羌姆神舞的经文时，主要运用的是“央”诵经调和“顿”一类的诵读调，在诵唱经文时用“央”诵经调，不唱诵经文时，就用“顿”诵读调来有节奏地念读经文。

音乐小博士

羌姆神舞在练习、彩排和非正式演出时，其伴奏的固定乐曲可用口头数数演唱，歌词就是固定乐曲的藏文数字，形成了羌姆音乐独有的口头演唱的形式。

羌姆神舞的独特之处在于其舞蹈和伴奏音乐。舞蹈是主要表现形式，伴奏音乐采用了浓厚的民俗音乐和舞蹈音乐元素，受到了传统民间鼓舞和面具舞的影响。与一般寺院音乐不同，羌姆神舞的音乐更活泼、明快，演奏速度较快。伴奏音乐通常由铜号、鼓、钹等演奏，有固定的乐曲，甚至可以口头演唱，形成了独特的口头传统歌曲，更接近民歌风格。

羌姆益谱与一般的乐谱不同，它记录了羌姆神舞活动的各个方面，包括表演时间、节目顺序、演员进出场次序、舞蹈细节、经文、音调、乐队演奏、仪仗

队和中间休息等。实际上，它是羌姆神舞所有活动的综合谱。

五、阎魔护法神羌姆 大殿[illegible]吹起风铃，[illegible]（魔鬼的面像）[illegible]		[illegible] 此处吹起铜钦	[illegible]
音乐奏起 羌姆右手插腰倒退走出大殿，[illegible] 奏乐间，左脚跳向左边，作跳跃之姿势。		抬左脚 脸转向广场，羌姆向左面微动，抬起右手作从外边向里面抛回的姿势，左手从上面转过来引到里面，配合身体姿势面具高仰。	抬左脚往里稍转动，右脚微动后立左脚，右手从上面转引到里面后向外举起，左手插腰。
音乐稍紧	内钱稍大	[illegible]	[illegible]
抬右脚向广场方向用脚跟着地。左脚小跃，右手顺势向天挥动，左手插腰，身体前倾。	右脚稍抬，左脚稍向下弹压，右手向天挥动回引，左手插腰，身体前倾。	抬左腿向右转广场四周，右腿小跳，伸直右手从上面挥舞着[illegible]下；从地面往上举起，右手插腰，配合身体姿势面具高仰。	抬右腿，右腿小跃，左手上举稍斜向周围挥动，后向所有方向[illegible]。
稍紧	内钱声稍大	[illegible] 服饰、姿态[illegible]羌姆[illegible]	
抬右脚向所有方向脚跟着地，左手向前，右插腰，身体下倾。	左脚稍抬朝广场内面着地，左手抬起从上往左移，右手插腰，身体下倾。	如同前面[illegible]，广场[illegible]	

▲插图 26-13 扎西央恰布寺羌姆益谱汉文译谱

26.3.3 南传（上座部）佛教“音乐”

上座部佛教，又称南传佛教或小乘佛教，与汉传佛教和藏传佛教不同，上座部的圣歌一般被称为“具有音调的语言”，因为其教义的原因，音乐一词在上座部佛教中具有争议性。为了便于理解其特有的声音表达方式，本书使用“音乐”这个熟悉的概念。

上座部的诵经方式基本可分为三种：念诵、吟诵和咏诵。“诵”表示恭敬的声音，而“念”、“吟”和“咏”则指不同的发音方式。念诵不需要乐器伴奏，只有音调的起伏，采用祈祷词和大部分《三藏经》的经文。吟诵，在音乐语境下，可以称为“吟唱”，它的音调已经具有一定的旋律性，通过处理音调的升降、抑扬、顿挫和富有节奏感的变化，形成了明显的旋律。咏诵，在音乐语境下也可称为“唱诵”，这种音调通过长期传承，已经发展成具有一定风格的旋律曲调，具有明确的音阶和调式。在特定地域内，它已经被广泛传承，如日常的《祈请诵》和《礼敬三宝》等。在上座部佛教的诵经中，常见的乐器包括海螺号、斑哕、小云磬、小碰和鼓等。

26.4 佛教世俗音乐

佛教通俗音乐首次出现在20世纪初的中国寺院中，其中著名的高僧弘一法师（李叔同）是第一位创作此类佛教歌曲的作曲家，他创作了近百首这样的歌曲。这些歌曲采用了西方音乐风格，有时还引用了欧洲和美国作曲家的旋律，甚至欧美民歌的元素。然而，继弘一法师之后，大多数佛教歌曲不再是由寺院创作，而是由在家修行的佛教徒（称为居士）所创作。尽管其中一些居士可能不是曲作者，但他们提供了歌词灵感。在整个20世纪，许多居士和僧侣参与了佛教通俗音乐的创作。在马来西亚，重要的佛教居士作曲家包括张蔚乾、周金亮、程作彬、黄慧音等。此外，许多重要的佛教僧侣也涉足佛教歌曲的作词或作曲，如太虚、竺摩、星云和广慈等。一些早期的现代佛教灵歌选集包括1936年上海开明书店出版的《清凉歌集》、1943年上海大雄书店出版的《妙音集》和1951年出版的《海潮音歌集》。20世纪中叶以来，台湾的许多大型佛教机构，如佛光山寺、中国佛教协会和慈济佛教协会，也陆续出版了现代佛教灵歌。近几十年来，许多年轻的居士和僧伽成员加入了佛教歌曲的创作，其中马来西亚著名的佛教音乐作曲家黄慧音就是其中之一，她的代表作包括《准提神咒》、《大吉祥天女咒》和《往生咒》等。

佛教通俗音乐的发展已经包括了多种音乐风格和体裁，例如流行音乐、摇滚乐和音乐剧，这使得“佛教音乐”的界限变得模糊。总体而言，佛教界欢迎一切具有佛性、能够带来平静和美好感觉的音乐。

一、填充题

1. ________________是伊斯兰教的基本教义，是穆斯林理性与道德辨识的原则、所有知识的源头，更是他们人生路程的最高指南。

2. 《古兰经》吟诵具体吟诵方式有________________，________________和________________三种。

3. ________________用于召集信徒来做礼拜，伊斯兰教徒每天要做五次礼拜，唱诵时叫拜者双手捂住双耳，在叫拜塔或者清真寺庭院内吟诵。

4. 伊斯兰军乐所用乐器主要包括________________、________________、________________、________________等。主要出演于室外，是一种音量宏大且具有仪式性的吹打性音乐。

5. 汉传佛教音乐的类别按其表演性质特征可划分为________________和________________两大部分。

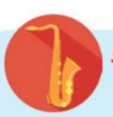
6. 梵呗按其唱辞的文学形式来分类别，可类归为________________、________________、________________、________________四大类。

7. 西藏佛教寺院仪式音乐主要由________________（诵经音乐）、________________（器乐）________________（羌姆神舞音乐）三个部分构成。

8. 佛教通俗音乐出现在20世纪初的中国寺院里，第一位作曲者是著名的高僧__________________。

9. 小乘佛教的诵中常使用的乐器有：______________、______________、______________、______________、______________等。

音乐发现号

1. 学校是否有与伊斯兰教或佛教有关的社团呢？他们有进行任何音乐相关的活动吗？
2. 班上有信奉伊斯兰教或佛教的同学吗？他们平常有进行任何音乐相关的宗教活动吗？

任务锦囊

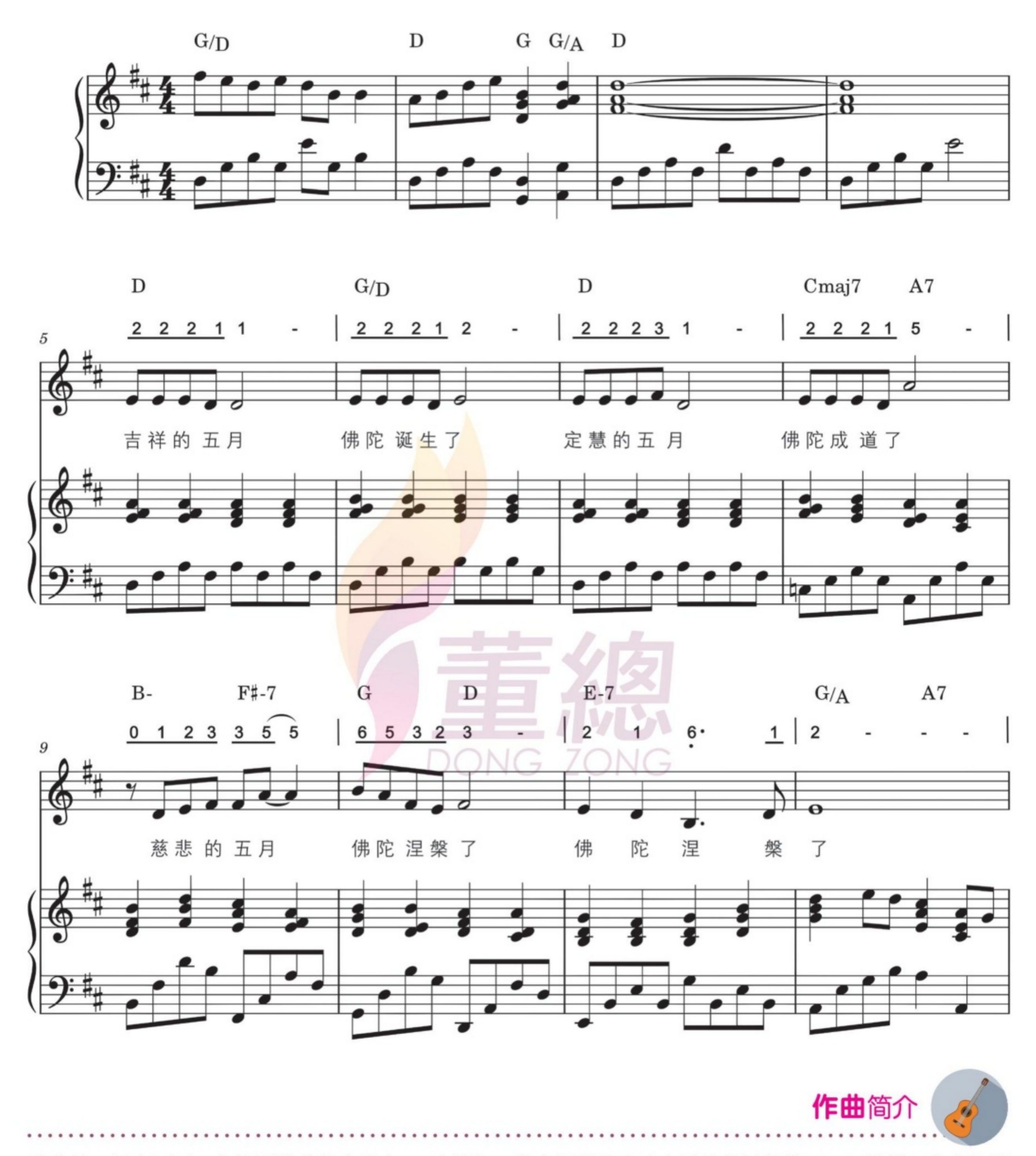

1. 访问学校与宗教相关的社团以及他们的社团活动。
2. 与同学分享自身参与音乐相关的宗教活动经验。

美丽的五月

抒情温馨

继程法师 词
张蔚乾 曲

作曲简介

张蔚乾，马来西亚一名热爱佛曲的音乐人，8岁那年，他在同样是喜欢音乐的父母栽培下，开始学习古典钢琴的生涯，前后花了10年的时间，完成了英国皇家音乐学院钢琴演奏第8级之优异文凭及英国三一音乐学院高级钢琴演奏文凭。后来又进入博特拉大学攻读音乐系，考获音乐工艺荣誉学士。在他的音乐生涯里，曾为许多佛歌谱上动听的旋律。张蔚乾从2004年开始谱曲的专辑共有6张，即2004年的《童心菩提心》、2006年的《摆渡》、2007年《佛国的小脚丫》及《人间有佛》、2009年《红色的吉祥菩提》及2009年《海潮汇》。筹备着的佛曲专辑有《礼敬观》和《彩虹心明白》。

13
D G/D D Cmaj7 A7
五月的吉祥 我们学佛了 五月的定慧 我们修行了
17
B- F#-7 G D E-7 G/A A(♭9) D A/D
五月的慈悲 我们发愿了 我们发愿了
21
G/D G/A A(♭9) D F#- B- G
三期同一庆 五月月圆日 佛陀现世间

D A F#-7 B- G D
25
世间现光明 美丽的五月 五月的美丽 因为有佛陀
E- G/A D D/A D F#- B- G
29
世间有光明 三期同一庆 五月月圆日 佛陀现世间
D A F#-7 B- G
33
世间现光明 美丽的五月 五月的美丽 因为有佛陀

A G G/A D G/D G/A A(♭9) A G G/A

5 6 1 2 6 1 | 1 - - - | 1 - - - :‖ 5 6 1 2 6 1 |

37 **1.** **2.**

世 间 有 光 明

世 间 有 光

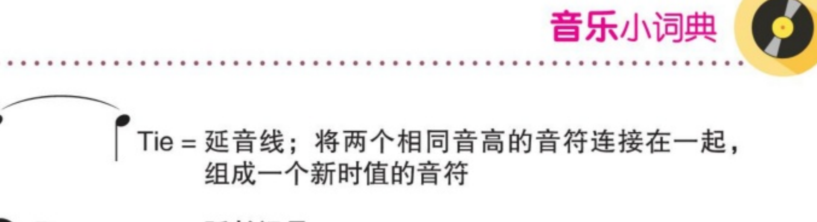
D G/D G/A A(♭9) D

1 - - - | 1 - - - | 0 0 0 0 ‖

41

明

音乐小词典

单元 27

环游世界宗教乐（兴都教和基督教篇）

27.1 兴都教音乐

从印度雅利安人的古代文化到现在，兴都教的宗教传统一直保持对音乐的音调、节奏和舞蹈特征表现出持续关注。兴都教徒的仪式生活充满了咒语、祈祷、背诵、歌曲和乐器的声音，因此，音乐构成了兴都教体验的核心部分。

音乐小博士

兴都教
（英语：Hinduism），又译印度教，梵文称吠陀教、婆那旦那教或阿耶法，是古印度六派哲学流传到今天所产生的各种信仰体系的统称。

音乐被认为在兴都教中具有神圣性，它是兴都教神话的重要组成部分。手持“vīnā”（一种弦乐器）的女神萨拉斯瓦蒂（Sarasvatī）被尊为音乐的神圣守护神。创造神梵天将印度音乐视为《吠陀经》中的“第五”吠陀。保护者毗湿奴（Vishnu）以克里希纳（Krishna）的形象吹响海螺并演奏长笛。希瓦（Siva）扮演的那塔拉亚（Natarāja）在宇宙解体期间敲响阿马鲁鼓（Damaru Drum）。这些神灵的显现在印度文化中催生了音乐的发展，并成为音乐家的灵感来源。此外，古印度的圣人是《吠陀经》的吟诵者，宗教谱系的创始人也是音乐的赞助者或熟练音乐家，因此几乎所有伟大的音乐家和音乐教师都与宗教传统有关。

插图 27-1 克里希纳（Krishna）和拉达（Radha）

27.1.1 兴都教音乐的特点

印度音乐采用七个基本音符：Sa、Ri、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni，类似于西方的Do Re Mi。最初，这些音符组成了jāti音阶，后来在八世纪或九世纪演化为拉格（rāgas）。除了保持固定的Sa和Pa（主音和属音）之外，其他音可以被降调（komal）或升调（tīvra），以创造各种拉格，激发不同的审美和情感状态（rasas）而取悦众神。最初列出了八种rasas：Śri gāra（爱）、hasya（幽默）、karuā（悲伤）、raudra（愤怒）、vīra（英雄主义）、bhayānaka（恐惧）、bibhatsa（厌恶）和adbhuta（惊讶）。然后，在音乐与戏剧脱钩后，只有四种rasas保持了与拉格表演的联系，它们是Śri gāra、karuā、vīra和adbhuta，此外还有Bhakti-rasa（奉献之爱）。这些个别拉格也在诗歌（dhyāna-mantras）和绘画（rāgamala）中表现出来，将它们与季节、一天中的时间和性别联系在一起。

印度音乐是单声部的，没有和声、调号或和弦，而是基于调式模式的旋律。它以团体齐声演奏为特点，遵循韵律时间单位，称为“mātrās”。塔拉（tāla）是印度音乐的基础，也表示节奏，可以以慢速、中速和快速演奏。节奏周期被称为“tālas”，由一定数量的mātras组成，其中一些是重读的，用拍手（tāli）表示，而其他则是非重读的，用张开的手（khāli）或挥手表示，还有一些是中性的。每个塔拉的第一个mātra被称为“sam”，意为音符、节拍和“聚集”。塔拉也反映了最初与吠陀仪式和咒语相关的功德积累的概念。在干达婆音乐中，玛陀罗的标志是演奏手钹和鼓，为音乐家和观众带来功德。尽管未被明确承认，但大多数兴都教音乐中对铙钹演奏的一贯强调支持了这样的观点，即功德积累理论一直延续到当今时代。

在六世纪的新兴兴都教运动中——新巴克提运动（New Bhakti Movements），强调以奉献为核心的信仰，同时也崇尚用当地语言创作的虔诚音乐（Bhakti–Sa gīta）。逐渐地，婆罗门寺庙的传统开始兼容方言歌曲，并且《薄伽梵歌》也证实了这一做法。最早与吠陀经具有同等地位的白话赞美诗选集包括泰米尔语的Nayanars（希瓦圣人）的Te varam和Ālvars（外士那瓦圣人）的Divya Prabandham，它们于公元五至九世纪编纂而成。逐渐地，出现了大量以卡纳达语、泰卢固语、印地语（Braj Bhasha）、孟加拉语、古吉拉特语、拉贾斯坦语和马拉地语创作的赞美诗集。

27.1.2 兴都教与印度音乐（传统）

兴都教宗教音乐的核心是声乐，强调歌曲文本的重要性以及发音的清晰度。古代作家强调词语、旋律和节奏的平衡，以创造独特的情感和审美体验。现代宗教团体也重视通过圣歌和音乐来促进信仰体验的分享。印度和海外的宗教领袖认为音乐在传播他们的信仰中扮演着不可或缺的角色。尽管不同宗教团体在抒情内容和教义上存在差异，但在歌唱和表演风格方面差异较小。因此，可以得出这样的结论：音乐为泛印度宗教表达提供了共同的根基，不论是崇拜Nirgu a–Brahman、Sagu a–Brahman、Vaishnava、Śaiva还是Sakta神，兴都教音乐家都广泛涉猎了对应的不断发展的流派、清晰的词语发音、拉格（rāgas）和塔拉（tāla）结构，以及各种乐器。

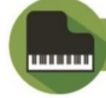
无伴奏赞美诗 Sāma–Gāna

吠陀传统的主要宗教活动是火祭（yajña），包括念诵咒语，以祈求自然力量并确保永生。人们相信，Vāc（Nāda–Sakti的前身）的声音和言语存在于

咒语的音节和格律结构中。早期《梨俱吠陀》中的诗句通常由三个音符组成，在后来的《夜柔吠陀》中扩展到四个音符，而在音乐吠陀《娑摩吠陀》中则扩展到七个音符。Sāma–Gāna 是无伴奏赞美诗（sāmans）的演唱，来自萨摩吠陀，对于祭祀的成功至关重要。尽管火祭和三音梵文诗句的吟诵仍然存在，但Sāma–Gāna很少再进行。这些传统显示了音乐与宗教一开始便具有的紧密联系。

神仙音乐 Gandharva–Sa gīta

古代，与Sāma–Gāna相对应的非祭祀音乐形式是Gandharva–Sa gīta，后来演变成了Sa gīta，包括声乐、器乐和舞蹈。Gandharva–Sa gīta是这种天体音乐的复制品，传说中由梵天之子圣人那拉达·里希（Nārada Rishi）带到地球，被喻为给人类带来享受和解脱的音乐。这种音乐包括声乐和乐器，如vīā、笛子、鼓，尤其是铙钹。Gandharva–Sa gīta也与普迦（pūjā）有关，这是一种崇拜形式，取代了火祭，成为兴都教宗教生活的基石。普迦不涉及火祭，而是向祭坛上的神灵或符号献上鲜花、香、食物、水、灯和海螺。在普迦中，歌唱和演奏乐器被视为供品之一。

音乐小博士

现存最古老的《Gandharva–Sagīta》梵文文本是《Bharata Muni》的《Nā ya–Śāstra》和《Dattila》的《Dattilam》，它们描述了在戏剧、节日和宫廷仪式中演奏的音乐，以及纪念希瓦、毗湿奴、梵天、甘尼萨和黛薇等神祇的仪式。

▲插图 27–2 年轻的Dhaakis（鼓手）在普迦（pūjā）仪式上表演

27.1.3 兴都教音乐的形式（近代）

兴都教宗教音乐通常以集体活动的形式呈现，参与者坐在主唱附近、站在寺庙内，或者跟随队伍游行。主唱通常用风琴为自己伴奏，朗诵赞美诗。主唱用的风琴是 19 世纪传教士带来的便携式簧风琴的大型版本，其金属簧片源自南亚，曾在印度耍蛇者的乐器中被发现，同时它也是西方口琴和手风琴的基础。团体歌手可能会演奏其他乐器，以呼唤和回应的方式跟随主唱一起演唱。表演完全专注于歌词，利用拉格和塔拉的演唱艺术，让表演者和听众能够在虔诚的崇拜情境中深度冥想所选择的神灵。

巴赞 Bhajan

在当前的许多宗教团体中，早期的虔诚音乐风格已被不太正式的巴赞（Bhajan）音乐所取代。这些Bhajan音乐倡导更大的阶级和性别平等主义，不与特定礼拜仪式挂钩，更加灵活，容许多元的宗教观点。典型的仪式从唱诵“唵”（Om）开始，然后祈求上师或神祇，接着演唱虔诚的歌曲。最后进行简化的礼拜仪式，然后分发食物、鲜花、灯和圣水。这些歌曲形式多样，从简单的旋律到神圣名字的副歌。最常见的节奏是八拍的Keherva，大致相当于轻快的4/4拍。其他节奏包括十六拍的Tintal和Dadra，对应于3/4或6/8拍。

▾插图 27–3 尼泊尔妇女们演奏风琴并唱着Bhajan

唱颂神的名字，如“Sītā–Rām”、“Hare Krishna”、“Hare Rāma”、“Radhe Śyām”、“Om Nama Śivāya”和“Jai Mātā Dī”，被称为Nām–Kīrtan

或Nām–Bhajan。Nām–Bhajan的旋律简单，伴以鼓和铙钹，在印度非常受欢迎。这一形式在1965年首次由ISKCON（国际奎师那知觉协会）以Hare Krishna Mahā Mantra（“伟大的解脱咒语”）的形式引入西方。随后，各种形式的Nām–Kīrtan渗透到了全世界的瑜伽和吠檀多社会中。印度风格的Nām–Kīrtan也由非兴都教徒表演，包括佛教徒、耆那教徒、锡克教徒、基督徒（印地语：耶稣的“Yesu”）、犹太人和苏菲派穆斯林。

自20世纪80年代以来，宗教音乐和文化在印度的商业流行中开始复兴，首先是通过磁带，然后是CD。古典歌手扩展了他们的宗教音乐曲目，电影歌手则在电影中展示了宗教歌曲的魅力，比如电影“Bhajans”。现在，兴都教音乐被兴都教徒广泛用于家庭和寺庙的崇拜活动中。此外，虔诚音乐家的职业生涯也达到了前所未有的高度。

27.2 基督教与音乐

西方的艺术与基督教历史的发展可说是相辅相成的。从史前时代到中世纪、文艺复兴、宗教改革、一直到欧洲近代时期，音乐是基督教以致整个欧洲社会发展不可或缺的元素。诸多著名的西洋古典音乐作曲家们的代表作都是和基督教有关的圣乐作品。这些经典圣乐作品不仅盛行于欧美国家，近几十年来更在亚洲和东南亚一带备受欢迎。这一系列基督教圣乐遗产的源头可追溯到《旧约圣经》。

作曲家	圣乐作品
巴赫	《圣马太受难曲》、《B小调弥撒曲》
韩德尔	《弥赛亚》
维瓦尔第	《荣耀颂》
莫扎特	《安魂曲》
海顿	《创世记》
贝多芬	《庄严弥撒曲》
孟德尔颂	《以利亚》
斯特拉文斯基	《诗篇交响曲》
普朗克	《荣耀颂》

▲图表 27–1 作曲家与其圣乐作品

▼插图 27–4 马来西亚巴赫庆典合唱与管弦乐团于八打灵良牧堂呈现圣诞晚祷

27.3 《旧约圣经》中的音乐

《圣经》中的旧约和新约记载了信徒数千年来以音乐敬拜神的事迹。为何音乐和基督教信仰那么息息相关呢？其中一个原因在《圣经》中的第一本书写道：

> "起初，神创造天地。地是空虚混沌；深渊上一片黑暗；神的灵运行在水面上。神说："要有光！"就有了光。神看光是好的，他就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨；这是第一日。神说："众水之间要有穹苍，把水和水分开！"事就这样成了。神造了穹苍，把穹苍以下的水和穹苍以上的水分开了。神称穹苍为天。有晚上，有早晨；这是第二日……"
> 《创世记》1章1-2节

音乐小博士

基督教的《圣经》一共有66卷书，其中由《旧约》的39卷书以及《新约》的27卷书组成。《新约》是耶稣基督降生后的故事，阐述了基督教的起源、福音的传播、以及系统的教义和对末世的预言；而《旧约》记载的则是世界的起源，围绕着以色列人的历史，一直到耶稣基督降生前的事迹。

由此可见，基督徒相信神使用自己的声音创造了世界万物，因此声音和世界的起源已是密不可分。不但如此，《创世记》2章7节也如此写道："神用地上的尘土造成人形，把生气吹进他的鼻孔里，那人就成了有生命的活人，名叫亚当"。在音乐中，气息是最基要的元素，也是支撑歌唱的关键。因此基督徒相信，以歌唱和音乐敬拜是对神和祂的创造最直接的回应和赞美。

音乐小博士

（英文用词）

犹八
Jubal

《圣经》中首次具体地提到音乐是在《创世记》4章21节，那里说："**犹八**是一切弹琴吹箫之人的祖师"。之后另一个重要的音乐事迹，就是摩西（约公元前1500-1400年）在带领以色列人通过红海离开埃及后，向神颂唱有文献记载的第一首诗歌。摩西时代在帐幕的祭典仪式奠定了日后基督教的敬拜

▲插图 27-5 犹八

模式。后来，在大卫王（公元前1107–1027年）以及他的儿子所罗门王（公元前990–931年）于耶路撒冷所建的圣殿中，音乐艺术是敬拜中关键的一环，而音乐教育更是扮演着举足轻重的角色。《圣经》中的《历代志上》25章写道：

> “大卫和众首领分派亚萨、希幔并耶杜顿的子孙弹琴、鼓瑟、敲钹、唱歌。他们供职的人数记在下面：亚萨的儿子撒刻、约瑟、尼探雅、亚萨利拉，都归亚萨指教，遵王的旨意唱歌。耶杜顿的儿子基大利、西利、耶筛亚、哈沙比雅、玛他提雅、示每，共六人，都归他们父亲耶杜顿指教，弹琴唱歌，称谢、颂赞耶和华…… 这都是希幔的儿子，吹角颂赞。希幔奉神之命做王的先见。神赐给希幔十四个儿子、三个女儿，都归他们父亲指教，在耶和华的殿唱歌、敲钹、弹琴、鼓瑟，办神殿的事务。亚萨、耶杜顿、希幔都是王所命定的。他们和他们的弟兄学习颂赞耶和华，善于歌唱的共有二百八十八人。这些人，无论大小，为师的为徒的，都一同掣签分了班次。”

当时圣殿每天昼夜一共有24个班次的圣乐人员供职。换句话说，圣殿中每天24小时都充满着音乐。此外，当时的圣乐事工也强调“专业化”，比如《历代志上》9章33节所提到的：“歌唱的有利未人的族长，住在属殿的房屋，昼夜供职，不做别样的工”。这期间所产生圣乐作品的诗词，有150首被收录在《圣经》中的《诗篇》，其中大卫王的作品为居多（共73篇）。

▲插图 27– 6《旧约圣经》圣殿敬拜的想象情景

27.4 《新约圣经》中的音乐

音乐小博士

（英文用词）

使徒保罗
Apostle Paul

以弗所
Ephesus

歌罗西
Colossae

哥林多
Corinthia

专用弥撒
Mass Proper

常用弥撒
Mass Ordinary

在《新约圣经》中，**使徒保罗**在给**以弗所**教会的书信中写道："当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主"；他也在写给**歌罗西**教会的书信中提到："当用各样的智慧，把基督的道里，丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神"。这两段是基督徒在提到教会音乐时常会引用的经文。

除此以外，保罗在写给**哥林多**教会的书信中也提到：

> "就是那有声无气的物，或箫或琴，若发出来的声音没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？你们也是如此，舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。"《哥林多前书》14章7–10节

这段经文不但反映了使徒保罗对乐器演奏技巧的讲究，更显露了他延续《旧约圣经》中对声音的本质与其中严谨意义的要求。

《马太福音》和《马可福音》中记载了耶稣在受难前和使徒们享用"最后的晚餐"，并且一同祷告和唱赞美诗。这一个聚会的模式成为了早期基督教会崇拜仪式（或称：弥撒）的典范。早期教会的弥撒中拥有非常丰富与华丽的音乐。弥撒依内容可分为两大类：第一种是**专用弥撒**，其内容每周按教会节期而改变；第二种是**常用弥撒**，其内容常年不

变。常用弥撒有五个部分：**‘怜悯文’**、**‘荣耀颂’**、**‘使徒信经’**、**‘圣哉颂’**与**‘羔羊颂’**，顺序不变。弥撒的中心讲述基督通过救赎带给世人平安、合一与和谐。古今许多主要作曲家用常用弥撒创作了无数的圣乐作品。

▲插图 27–7 达芬奇《最后的晚餐》

27.5　中世纪与文艺复兴时期的教会音乐

中世纪修道院的修道士每天进行八次固定的聚会，其中包括合唱圣诗和祷文。这些采用无伴奏单旋律合唱或领唱者与合唱队交替领唱的形式，被称为素歌。虽然素歌有固定的调式，但传承方式长期以口传为主。在九世纪左右，出现了纽姆谱，它用符号标记旋律的起伏和长度，但没有具体音高信息。十至十一世纪开始使用横线标记音名，演化成今天通用的五线谱。教会音乐逐渐

音乐小博士

（英文用词）

怜悯文
Kyrie eleison

荣耀颂
Gloria

使徒信经
Credo

圣哉颂
Sanctus

羔羊颂
Agnus Dei

引入多声部，复音音乐被创作，由巴黎圣母院的列欧宁和佩罗定在十二至十三世纪做出显著贡献，最著名的作品是《将见救恩》。后来，这种多声部风格演变成经文歌，其中一部分使用素歌作为固定旋律，再创作和声或副旋律，配以新歌词，作品既可唱也可演奏，层次感有所增加。文艺复兴时期音乐多以基督教文学为题材，如弥撒曲。统治者在宫廷建小教堂，雇佣音乐家和作曲家，促进音乐多领域发展。文艺复兴早期作曲家如约翰·邓斯泰伯、班舒尔和若斯坎等崭露头角，丰富多彩的作品为文艺复兴音乐繁荣贡献了重要的一笔。详情请参考“西洋乐史走一回”之单元。

▲插图 27–8 巴黎圣母院

27.5.1 宗教改革与教会音乐

音乐小博士

（英文用词）

马丁·路德
Martin Luther

宗教改革运
Reformation

威登堡大学
Wittenberg University

文艺复兴期间对教会以及圣乐发展影响深远的是**马丁·路德**在1517年的德国兴起的**宗教改革运动**。路德当时是**威登堡大学**的圣经与神学教授，对音乐也有深入的研究和理解。当时参与教会崇拜的会众大多数都是没有机会接受教育的平民百姓，而教会所使用的官方语言却是只有受过高等教育者才能听明白的拉丁语。百姓不但没有机会阅读圣经或辨别教会领袖

教导是否正确，更无法参与崇拜会中的颂唱。路德除了公布著名的《九十五条文》当众指出教会的腐败，他的改革运动迅速传遍整个德国，以致遍布整个欧洲。后来，当他被教会驱逐，去到**艾森纳赫**山上的**瓦尔特堡**隐居一年，并将整本《新约圣经》从希腊文的原本译成德文，让不懂拉丁文的平民百姓都能读懂《圣经》。路德版本的《圣经》也促进了现代标准德语深远的发展。

▲插图 27–9 改教家马丁·路德

马丁·路德在音乐历史上最大的贡献，就是他在宗教改革时期为教会会众所创作的德文圣诗/**众赞歌**，让人们无论在教会崇拜或各自家中都能颂唱。路德的圣诗大多数都是结构简明的单旋律诗歌，后来发展成为世世代代在教会都能常见的四部圣诗或赞美诗。路德最著名的圣诗包括他原创的**《上主是我坚固保障》**以及从中世纪素歌改编而来的 **《外邦人的救主，我愿祢来》**。到了1600年，路德派的教会已经拥有超过七百多首的圣诗。

音乐小博士

（英文用词）

艾森纳赫
Eisenach

瓦尔特堡
Wartburg

众赞歌
chorales

《上主是我坚固保障》
Ein feste Burg ist unser Gott

《外邦人的救主，我愿祢来》
Nun komm, der Heiden Heiland

约翰·加尔文
Jean Calvin

韵文诗篇
metrical psalms

布儒瓦
Loys Bourgeois

《老百首》
Old Hundredth

27.5.2 其它欧洲国家的宗教改革与音乐

另一位著名的宗教改革家是当时位于瑞士日内瓦的神学家**约翰·加尔文**。他是归正教会以及长老会的始祖，并主张颂唱《圣经》中的《诗篇》，促成后来一系列**韵文诗篇**的创作以及《圣咏集》的出版。其中一首今天仍然耳熟能详，即**布儒瓦**为《诗篇》134篇所创作的旋律，后来传到英国，被用作《诗篇》100篇的旋律，因此被称为**《老百首》**。今天许多教会都用它作为《三一颂》的旋律。

▼插图 27–10 穿着传统服饰在大街上颂唱圣诞诗歌的合唱团

音乐小博士

（英文用词）
颂歌
anthems
圣诗
hymns
威廉·伯德
William Byrd
《向主欢唱》
Sing joyfully unto God
托马斯·塔利斯
Thomas Tallis
《若你爱我》
If ye love me
圣诞颂歌
carols
帕莱斯特里纳
Palestrina
《教宗才祿弥撒》
Missa Papae Marcelli
《如鹿渴慕溪水》
Sicut cervus
复音音乐
polyphony
清唱剧
cantata
歌剧
opera

英国主要的教会是圣公会，在宗教改革时期也出产了许多流芳百世的圣乐遗产，其中最具代表性的是由专业诗班员所颂唱的**颂歌**以及会众齐唱的**圣诗**。除了英国教会例常的崇拜会，这些音乐也在英王加冕仪式或是王室婚礼等正式仪式上出现。其中最著名的颂歌包括**威廉·伯德**的**《向主欢唱》**以及**托马斯·塔利斯**的**《若你爱我》**。英国在圣乐上的另一项重要贡献是早在15世纪便开始盛行的**圣诞颂歌**，早期著名的作品包括：*The Coventry Carol*, *Lo, how a Rose e'er blooming*, 以及 *Ding Dong Merrily on High* 等等。

在意大利，罗马天主教依然掌权，教会音乐也是以宗教改革前就盛行的复音合唱音乐为主。其代表作曲家是被誉为“音乐王子”的**帕莱斯特里纳**。他创作了无数个高质量的作品，其中包括104部的复音合唱弥撒曲以及超过300部的经文歌，其中包括著名的**《教宗才祿弥撒》**以及**《如鹿渴慕溪水》**等。他精致的创作手法令他成为西洋古典音乐史上第一位被后世认真学习的楷模和研究的对象。

27.6 文艺复兴末期与巴洛克时期的教会音乐

1600年左右，欧洲各地教会都经历着许多的改变。首先，乐器从声乐伴奏的形式中逐渐独立出来，形成独立的乐曲。此外，当旧式的**复音音乐**正发展到前所未有的地步时，以独唱为主并充满戏剧性的**清唱剧**和**歌剧**等崭新的音乐形式也在意大利开始兴起。

27.6.1 意大利的威尼斯乐派

位于意大利水城**威尼斯**的**圣马可教堂**，是影响欧洲各地教会音乐发展的其中一个关键基地，从而孕育了所谓的“威尼斯乐派”。其代表作曲家有**维拉尔特**、**安德烈·加布里埃利**与其侄儿**舟万尼·加布列里**，以及**蒙特威尔第**。“威尼斯乐派”的其中一个特征是**复合唱风格**，即写给两组或以上站在教堂不同位置的合唱或器乐团，相互呼应或结合的演唱。作曲家们应用这个手法写出了各种音量、音高和音色对比丰富鲜明的作品。德国作曲家**海因里希·许茨**等人都纷纷到意大利观摩学习，并将此流派风格带回德国。

▲插图 27–11 意大利威尼斯圣马可大教堂

27.6.2 德国的管风琴与清唱剧作品

与许茨同时期的著名德国教会音乐作曲家是管风琴师**布克斯特胡德**。1650至1750年间是德国路德派教会管风琴音乐的黄金时期。管风琴师在崇拜会中除了伴奏会众唱诗，也在各项目之前（比如读经、公祷、证道、诗班献诗或整个崇拜会开始前）弹奏序曲，因此产生了许多的**圣诗**（或众赞歌）**序曲**，即以圣诗旋律作为创作动机发展而成的纯管风琴作品。

音乐小博士

（英文用词）

威尼斯
Venice

圣马可教堂
St. Marco

维拉尔特
Adrian Willaert

安德烈·加布里埃利
Andrea Gabrieli

舟万尼·加布列里
Giovanni Gabrieli

蒙特威尔第
Claudio Monteverdi

复合唱风格
polychoral

海因里希·许茨
Heinrich Schütz

布克斯特胡德
Dieterich Buxtehude

圣诗序曲
chorale preludes

▲插图 27–12 马来西亚巴赫庆典合唱与管弦乐团于2019年在麻坡中化中学音乐厅演出巴赫的《圣马太受难曲》

▲插图 27–13 巴赫于管风琴前演奏

音乐小博士

（英文用词）

约翰·瑟巴斯蒂安·巴赫
Johann Sebastian Bach

圣多马乐长
Thomaskantor

莱比锡
Leipzig

韩德尔
George Frideric Handel

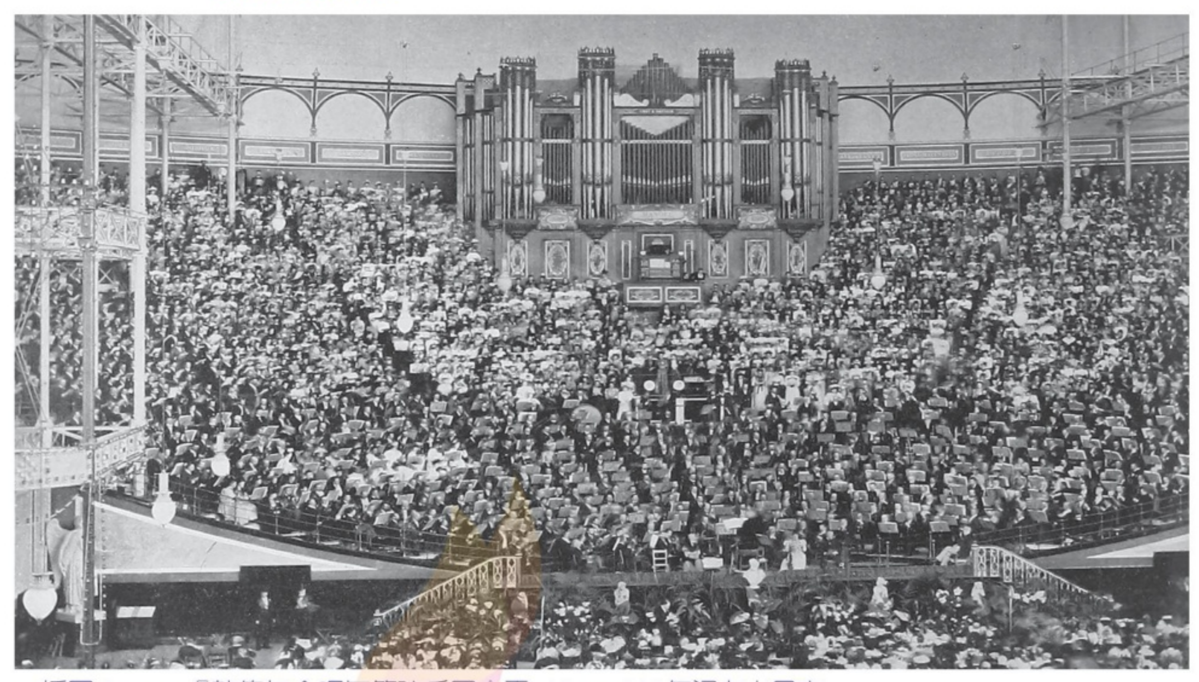
《弥赛亚》
Messiah

许茨和布克斯特胡德都影响了一位非常重要的作曲家，那就是被誉为“西洋古典音乐之父”的**约翰·瑟巴斯蒂安·巴赫**。巴赫除了为教会创作许多的管风琴圣诗序曲之外，还写了好几百部的教会清唱剧。清唱剧一般由好几个乐章组成，当中分别有独唱与合唱曲，由各种乐器组成的乐团伴奏，时长约为20至30分钟。清唱剧的歌词除了有根据特定主日所选择的《圣经》经文，还有当代诗人的灵修诗词以及圣诗（众赞曲）。巴赫大部分的清唱剧都是在他上任成为**圣多马乐长**之后所作，多数作品是为**莱比锡**教会而写的，他还为特别的节日创作了比一般清唱剧更大规模的作品，例如在受难节上演的《圣约翰受难曲》以及《圣马太受难曲》，或是由六部清唱剧组成的《圣诞神剧》等。这些作品在巴赫离世不到一百年之后便已跨越教会崇拜的框架，成为西洋音乐的代表作，至今依然常上演于世界各地的教会和音乐厅中。

27.6.3 英国神剧

与巴赫大型清唱剧结构相似，但源自完全不同发展背景的，是德国作曲家**韩德尔**在英国兴起的英国神剧，其中最著名的是他的**《弥赛亚》**。英国神剧并非起源于教会，而是韩德尔以圣经故事为题材，写出的与意大利歌剧结构和风格相似的作品。

然而神剧只唱不演，也不用戏服和道具。古典乐派奥地利作曲家**海顿**在到访英国时出席了一场韩德尔《弥赛亚》的演出，留下了深刻的印象，促使他后来创作了著名的神剧**《创世记》**。

▲插图 27-14 『韩德尔合唱与管弦乐团』于1887-1889年间在水晶宫“韩德尔音乐节”演出神剧的情景

音乐小博士

（英文用词）

海顿
Joseph Haydn

《创世记》
The Creation

《尼尔逊弥撒曲》
Nelsonmesse

《圣塞西莉亚弥撒》
Theresienmesse

27.7 十八、十九世纪欧美的圣乐发展

基督教圣乐于十八世纪在欧洲继续蓬勃发展的同时，欧洲人也把信仰连同音乐带入了被殖民的美洲，影响了日后美国教会内外的音乐发展。

27.7.1 德国奥地利圣乐

德国和奥地利在十八和十九世纪出产了许多经典的声乐作品。海顿在圣乐上的贡献除了神剧之外，他还创作了一系列写给四部独唱与合唱并由管弦乐团伴奏的大型弥撒曲，其中最著名的有**《尼尔逊弥撒曲》**以及**《圣塞西莉亚弥撒》**。与海顿略同

时期的“神童”作曲家**莫扎特**也创作了许多写给合唱与管弦乐团的圣乐作品，其中著名的有未完成的**《C小调大弥撒》**、**《忏悔者的庄严晚祷》**以及临终前未完成的**《安魂曲》**。

▲插图 27–15 英国著名剑桥国王学院诗班在指挥史提芬·克里波利（已故）的带领下于晚祷会上献唱

从浪漫时期（约1820年之后）开始，公众音乐会开始盛行于欧洲各地，人们的聚会点也不再只限于教堂。此外，大型的社区合唱团也开始普及化，因此许多大型的圣乐作品都是以音乐厅为演出场所而写的。其中最著名的包括被誉为“乐圣”**贝多芬**所写的**《庄严弥撒曲》**以及从犹太籍改换为路德派基督徒的**孟德尔颂**延续英国神剧传统所写的**《以利亚》**。**舒伯特**和**舒曼**也各写了好几部大型的弥撒曲。**布拉姆斯**写了一部著名的**《德意志安魂曲》**，内容有别于传统为逝者而写的拉丁文安魂曲（例如同时期法国作曲家弗雷的《安魂曲》），而是用德文为仍然生存的哀悼者所写的希望与安慰之作。

27.7.2 英国圣诗

英国教会于十八世纪出产了许多至今依然脍炙人口的会众圣诗。其中包括被誉为“英国圣诗之父”的牧师与神学家**以撒·华兹**的**《奇妙十架》**、**《普世欢腾》**以及**《千古保障》**等。此

音乐小博士

（英文用词）

莫扎特
Wolfgang Amadeus Mozart

《C小调大弥撒》
Great Mass in C minor

《忏悔者的庄严晚祷》
Vesperae solennes de Confessore

《安魂曲》
Requeim

贝多芬
Ludwig van Beethoven

《庄严弥撒曲》
Missa solemnis

孟德尔颂
Felix Mendelssohn

《以利亚》
Elijah

舒伯特
Franz Schubert

舒曼
Robert Schumann

布拉姆斯
Johannes Brahms

《德意志安魂曲》
Ein deutsches Requiem

以撒·华兹
Isaac Watts

《奇妙十架》
When I survey the wondrous cross

《普世欢腾》
Joy to the World

《千古保障》
O God, Our Help in Ages Past

外，还有与弟弟约翰一同创立循道会（卫理公会）的查理·卫斯理所写的**《欢欣，主为君王》**、**《听啊，天使高声唱》**以及**《基督耶稣今复生》**等经典圣诗。

27.7.3 美洲圣乐揭开序幕

美洲于1600年代初期开始进入殖民时期，而教会音乐的发展基础主要建立在**清教徒**从欧洲带来的圣诗之上。值得一提的是，史上第一本在美洲印刷的书籍是于1640年在剑桥出版的基督教**《海湾诗篇集》**。到了十九世纪，美国特别盛行**福音诗歌**，内容一般上比传统圣诗更专注于个人的信仰经历。其中著名的代表作包括盲眼女诗人**芬妮·克洛斯比**的**《有福的确据》**和**《荣耀归于真神》**、**劳瑞**的**《我们聚集在生命河畔》**和**《我时刻需要你》**，以及**比利斯**在家人遇难后所写的**《我心灵得安宁》**。

▲插图 27-16 盲眼女诗人芬妮·克洛斯比 (Fanny Crosby)

美国另外一项重要的基督教音乐发展就是**黑人灵歌**。殖民时期宗教音乐在美国非洲裔黑人的生活中占有重要位置，他们的世俗与宗教音乐有强烈的共生关系，彼此影响与渗透。耶稣被钉死在十字架受难后复活的传奇故事深深感染了黑奴痛苦的心灵，他们把希望寄托在来世，希望死后能获得自由，演唱赞美歌也是奴隶发泄内心悲痛情感的最佳方式。其中著名的作品包括*Deep River*、*Down*

音乐小博士

（英文用词）

《欢欣，主为君王》
Rejoice, the Lord is King

《听啊，天使高声唱》
Hark, the Herald Angels Sing

《基督耶稣今复生》
Christ the Lord is Risen Today

清教徒
pilgrims

《海湾诗篇集》
Bay Psalm Book

福音诗歌
Gospel songs

芬妮·克洛斯比
Fanny Crosby

《有福的确据》
Blessed Assurance

《荣耀归于真神》
To God be the glory

劳瑞
Robert Lowry

《我们聚集在生命河畔》
Shall We Gather at the River

《我时刻需要你》
I Need Thee Every Hour

比利斯
Philip Bliss

《我心灵得安宁》
It is Well with My Soul

黑人灵歌
Negro Spirituals

by the Riverside、*Ezekiel Saw the Wheel*、*Gimme That Ol'–Time Religion*、*He's Got the Whole World in His Hand*、*Sometimes I Feel Like a Motherless Child*、以及*Give me Jesus*等等。

27.8 二十世纪之后

音乐小博士

（英文用词）

约翰·塔文纳
John Tavener

《羔羊》
The Lamb

豪威尔斯
Herbert Howells

斯特拉文斯基
Igor Stravinsky

《诗篇交响曲》
Symphony of Psalms

拉赫曼尼诺夫
Sergei Rachmaninoff

《彻夜祷》
All–night Vigil

杜吕弗勒
Maurice Duruflé

马丁
Frank Martin

伯恩斯坦
Leonard Bernstein

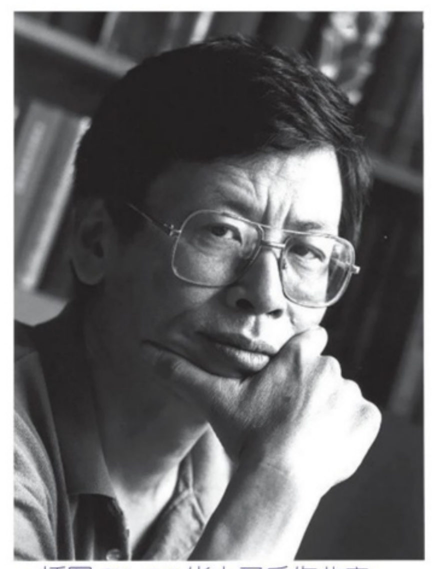
《齐切斯特诗篇》
Chichester Psalms

赞美乐团
Praise Band

敬拜短歌
Worship Songs

二十世纪的欧美音乐百花齐放，没有一种特定的发展方向。许多作曲家都尝试前所未有的创作手法以寻求突破，另一些则在传统的风格上创新。这段时期的一些圣乐代表作品包括英国作曲家**约翰·塔文纳**的**《羔羊》**以及**豪威尔斯**多部作品、俄国作曲家**斯特拉文斯基**的**《诗篇交响曲》**以及**拉赫曼尼诺夫**的**《彻夜祷》**、法国作曲家**杜吕弗勒**的《安魂曲》、瑞士作曲家**马丁**写给双合唱团的弥撒曲以及美国作曲家**伯恩斯坦**的**《齐切斯特诗篇》**等等。

许多当代的华人作曲家也为基督教圣乐作出了贡献，其中著名的有香港作曲家梅广文所写的《得胜之歌》、《世界之光》以及《启示录》、中国作曲家黄安伦的《启示录》与《安魂曲》以及台湾作曲家金希文的多部作品等等。另一方面，随着后现代主义以及流行文化在全球的兴起，无论东西方的教会，在二十世纪后期都纷纷地走向发展**“赞美乐团”**以及**“敬拜短歌”**的世俗化趋势。

▲插图 27–17 华人圣乐作曲家黄安伦

一、填充题

1. 兴都教中________手持"vīnā"，被尊为音乐的神圣守护神。

2. 古代与 Sāma–Gāna 相对应的非祭祀音乐形式是________，即后来的________，它分为三个部分：________、________和________。

3. 印度音乐采用七个基本音符：Sa、Ri、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni，首先在 Bharata Muni中组织成________，后来在八世纪或九世纪形成________。

4. ________是威登堡大学的圣经与神学教授，对音乐也有深入的研究和理解，并在1517年的德国兴起了宗教改革运动。

5. 位于意大利水城威尼斯的________是影响欧洲各地教会音乐发展的其中一个关键基地，后而孕育了所谓的"威尼斯乐派"。

6. ________除了为教会创作许多的管风琴圣诗序曲，还写了好几百部的教会清唱剧。

7. 清唱剧一般由好几个乐章组成，当中分别有________与________，由各种乐器组成的乐团伴奏。

音乐发现号

1. 学校是否有与兴都教或基督教相关的社团呢？他们有进行任何音乐相关的活动吗？
2. 班上有信奉兴都教或基督教的同学吗？他们平常有进行任何音乐相关的宗教活动吗？

任务锦囊

1. 访问学校与宗教相关的社团以及他们的社团活动。
2. 与同学分享自身参与音乐相关的宗教活动经验。

天使歌唱在高天

抒情温馨

法国颂歌
Warren M. Angell 编曲

3 3 3 3 5 | 5· 4 3 1 | 3 3 2 3 3 5 |

天 使 歌 唱 在 高 天，美 妙 歌 声
牧 人 因 何 大 欢 喜，快 乐 歌 声
请 君 同 往 伯 利 恒，天 使 歌 唱

4

5· 4 3 - | 3 3 3 3 5 | 5· 4 3 1 | 3 3 2 3 3 5 |

遍 平 原，四 周 山 岭 发 回 声，响 应 天 使
不 停 歇，有 何 喜 讯 感 心 弦，齐 发 歌 声
圣 婴 生，前 来 跪 拜 同 声 唱；基 督 救 主

8

5· 4 3 - | 5 - 6 5 4 3 | 4 - 5 4 3 2 |

欢 乐 音。荣
美 难 言。
新 生 王！

11

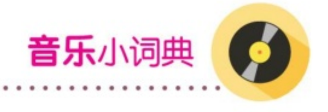
3 - 4 3 2 1 | 2· 5 5 - | 1 2 3 4 | 3 - 2 - |

耀，荣耀 归于至高真神！

15

5 - 6 5 4 3 | 4 - 5 4 3 2 | 3 - 4 3 2 1 |

荣

音乐小词典

Slur = 圆滑线 ： 连接不同的音，表示圆滑演奏

音乐档案库

《天使歌唱在高天》是一首圣诞颂歌，以圣诗曲调“Gloria”填词，源自法国传统歌曲，被称为“Les Anges dans nos campagnes”。英语歌词由主教 James Chadwick 改编而成。这首歌的主题是路加福音中所描绘的耶稣诞生场景，特别是外牧羊人在伯利恒遇见一群天使歌唱和赞美新生儿的情景。

附录 1

下列图标为各单元的编写人员及审校人员名单。

单元	编写人员	审校人员
1	洪美枫（修订）	黄雪洁（中国）、陈慧贤、黄应豪、王楚晶、李甄琳
2	洪美枫（修订）	
3	洪美枫（修订）	
4	洪美枫（修订）	
5	洪美枫（修订）	
6	洪美枫（修订）	
7	洪美枫（修订）	
8	洪美枫（修订）	
9	洪美枫（修订）	
10	洪美枫、郑乐瑶	
11	陈子虔	
12	洪美枫、张孜（中国）	
13	郑乐瑶	
14	郑乐瑶	
15	黄志伟	
16	苏珊珊	
17	李丽芬	
18	友弟	
19	陈子虔	
20	郑乐瑶	
21	苏珊珊	
22	洪美枫、林梓乔（中国）	
23	洪美枫	
24	陈子虔	
25	钱进仪	
26	曹威尔、李九昌（中国）	
27	曹威尔、李九昌（中国）、陈子虔	

附录 2

本教材使用了网站或作者注明可免费使用的图片与照片，谨致谢意。

页码／图次	出处
单元1封面	Katerina Holmes, School bench with textbooks in classroom, 03/02/2023, https://www.pexels.com/photo/school-bench-with-textbooks-in-classroom-5905448/
单元2封面	Angela Roma, Red packet near blooming Sakura twig and fresh mandarins, 05/02/2022, https://www.pexels.com/photo/red-packet-near-blooming-sakura-twig-and-fresh-mandarins-7364161/
2-1	Lili Xue, 舞狮, 05/02/2022, https://pin.it/54qfKfV
2-2	新山兴安会馆龙狮团, 北狮, 05/02/2022https://i.ytimg.com/vi/ou_tLfKxyuc/maxresdefault.jpg
2-3	关圣宫舞狮队提供
2-4	高桩舞狮, 05/02/2024, https://www.suriaklcc.com.my/wp-content/uploads/2019/01/lion-dance_pole.jpg
2-5	关圣宫舞狮队提供
2-7	钹, 05/02/2022, http://yao51.com/jiankangtuku/rrrwqwurx.html
2-8	江赐良提供
2-9	陈再藩 (小曼) 提供
2-10	萧斐弘 (炎标) 师傅提供
单元3封面	min che, Women Playing String Instruments, 20/06/2022, https://www.pexels.com/photo/women-playing-string-instruments-7416287/
3-4	张诚忠提供
3-5	张诚忠提供
3-6	张诚忠提供
3-7	杜春茂提供
3-8	The Metropolitan Museum of Art, Yunluo (雲鑼)"Cloud Gong", 20/06/2022 ，https://www.pinterest.com/pin/322570392072774490/
3-10	杜春茂提供
3-11	编钟, 20/06/2022, https://artsandculture.google.com/asset/the-chimes-of-zeng-hou-yi-part6/UgFk5Eh-iv-nfg?hl=zh-cn
3-12	编钟, 20/06/2022, https://zhuanlan.zhihu.com/p/30314819
3-13	黄洁怡文，何宜伦图：《孔子的故事连环画》。台中：青莲出版社。2002年。P. 28
3-15	张诚忠提供
3-16	张诚忠提供
3-17	张诚忠提供
3-20	奚琴, 20/06/2022, https://baike.sogou.com/m/fullLemma?lid=168023940
3-22	广式高胡, 20/06/2022, https://www.wikiwand.com/zh/%E9%AB%98%E8%83%A1
3-26	笛子, 20/06/2022, http://hk.geocities.com/music_3d_02023/02/2.1.htm
3-27	唢呐, 20/06/2022, http://hk.geocities.com/music_3d_02023/02/2.4.htm
3-29	笙, 20/06/2022, https://sco.com.sg/images/Instruments/wind/sheng.jpg
3-30	Huang Zhen, 中音排笙, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Alto_Sheng_%E4%B8%AD%E9%9F%B3%E7%AC%99.jpg
3-31	古人吹竽伴舞图, 20/06/2022, http://news.xinhuanet.com
3-31	东汉时期的陶制箫奏者人像, 20/06/2022, https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%AE%AB
单元4封面	Andreea Airinei, Close Up Photo of a Flower, 01/03/2023, https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-a-flower-13442514/
4-1	洪美枫提供
4-2	洪美枫提供
4-3	洪美枫提供
4-4	洪美枫提供

4-5	洪美枫提供
4-6	洪美枫提供
4-7	圭多・达雷佐, 01/03/2023, https://pam.wikipedia.org/wiki/Guido_ning_Arezzo
4-8	洪美枫提供
5-1	谢惠载/好妈妈/2004年/素描
5-4	Olairian, Anna Jarvis, 01/04/2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Jarvis
5-6	谢惠载/童颜天真/2004年/素描
5-9	洪美枫提供
单元6封面	Carlos Araujo, Close up of a Person Playing a Clarinet, 11/03/2022, https://www.pexels.com/photo/close-up-of-a-person-playing-a-clarinet-13907004/
6-6	竖琴, 11/03/2022, https://www.dkfindout.com/uk/music-art-and-literature/musical-instruments/harp/
6-7	吹嘴位置, 11/03/2022, http://www.empire.k12.ca.us
6-8	单簧管簧片, 11/03/2022, http://en.wikipedia.org
6-9	双簧管簧片, 11/03/2022, http://en.wikipedia.org
6-18	上低音号, 11/03/2022, https://uk.yamaha.com/en/products/musical_instruments/winds/euphoniums/yep-842s/index.html
6-23	管钟, 11/03/2022, https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/percussion/chimes/ych6018/index.html
6-32	大键琴, 11/03/2022, https://www.dkfindout.com/uk/music-art-and-literature/musical-instruments/harpsichord/
6-33	电子风琴, 11/03.2022, https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/electone/ddk-7/index.html
6-39	鲁特琴, 11/03/2022, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/lute
7-3	陈重仁提供
7-7	摘自Patricia、陈瑞明（Tan Sooi Beng）"Music Malaysia: Tradisi Klasik, Rakyat dan Sincretik"

7-9	Kompang正面, 11/03/2022, http://ms.wikipedia.org/wiki/Kompang
7-10	Kompang背面的共鸣箱, 11/03/2022, http://ms.wikipedia.org/wiki/Kompang
单元8封面	aboodi vesakaran, The Flag of Malaysia Under the Blue Sky, 01/04/2023, https://www.pexels.com/photo/the-flag-of-malaysia-under-the-blue-sky-13408090/
8-2	Muhammad Mahdi Karim, Hibiscus rosa sinensis flower in Tanzania, 12/04/2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hibiscus_flower_TZ.jpg
8-3	马来西亚国徽, 12/04/2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Malaysia.svg
8-4	MapGrid,马来西亚国旗, 12/04/2022, https://zh.wikipedia.org/zh-my/File:Flag_of_Malaysia.svg
8-5	CD封面：《只因为你》, 12/04/2022, http://mobimusic.com.my
单元9封面	Sohani Kamat, Cute Girl Playing Tanpura Instrument, 31/03/2023, https://www.pexels.com/photo/cute-girl-playing-tanpura-instrument-10491565/
9-3	李淑芬提供
9-4	李淑芬提供
9-7	西塔尔琴女演奏家, 12/04/2022, http://www.erpmusic.com
9-10	洪美枫提供
单元10封面	Yan Krukau, Boy playing piano beside a woman, 23/07/2023, https://www.pexels.com/photo/boy-playing-piano-beside-a-woman-8520443/
10-1	Caio, 街头音乐人, 23/7/2023, https://www.pexels.com/photo/man-playing-acoustic-guitar-60783/
10-2	洪美枫提供
10-3	洪美枫提供
10-4	洪美枫提供
10-5	洪美枫提供
10-6	颜济詠提供
10-7	洪美枫提供

10-8	洪美枫提供
10-9	洪美枫提供
单元11封面	Anastasiya Belaya, Organ in Gothic Church, 02/04/2023, https://www.pexels.com/photo/organ-in-gothic-church-11730160/
11-1	Euaion Painter, Youth playing the aulos, detail of a banquet scene, 02/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Banquet_Euaion_Louvre_G467_n2.jpg
11-2	纽姆谱, 02/04/2023, https://oc.wikipedia.org/wiki/Neuma
11-3	sacratomato_hr, South facade of Notre-Dame de Paris, 02/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris,_3_June_2010.jpg
11-4	Martin le Franc, Ms Fr 12476 fol.98 Guillaume Dufay (d.1474) and Gilles Binchois (d.1460), 02/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DufayBinchois.jpg
11-5	02/04/2023, https://tastestravel.com/2022/02/22/%EF%BF%BC-illumination-in-st-marks-venice/
11-6	Bernardo Strozzi, Claudio Monteverdi, 02/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_Claudio_Monteverdi_(c.1630).jpg
11-7	Elias Gottlob Haussmann, Johann Sebastian Bach (aged 61) in a portrait by Elias Gottlob Haussmann, copy or second version of his 1746 canvas. The original painting hangs in the upstairs gallery of the Altes Rathaus (Old Town Hall) in Leipzig, Germany, 04/02/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bach_Google.jpg
11-8	陈子虔提供
11-9	Thomas Hardy, Portrait of Joseph Haydn, 02/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Haydn.jpg
11-10	Barbara Krafft, Portrait of Wolfgang Amadeus Mozart, 04/02/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg
11-11	Joseph Karl Stieler, Portrait of Ludwig van Beethoven when composing the Missa Solemnis, 04/02/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg
11-12	Franz Seraph Hanfstaengl, 02/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
11-13	陈子虔提供
11-14	马来西亚国油音乐厅, 02/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Petronas_Philharmonic_Hall
11-15	Franz Hanfstaengl, Richard Wagner, Munich, 02/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RichardWagner.jpg
12-1	中国国家级别非物质文化遗产《川江号子》演出剧照, 24/04/2023, https://www.gzstv.com/a/71b710e352444b2aaf1ab07de2ab5a6a
12-2	蒋兆和（1904—1986）创作的《九兰打夯》, 04/04/2023, https://baike.baidu.com/item/%E6%89%93%E5%A4%AF/10614002
12-3	张孜提供
12-5	ChineseEmbassySlovenia, 04/04/2023, https://twitter.com/ChinaEmSlovenia/status/1645906375824793602
12-6	ToSun记者团, 04/04/2023, https://tianmunews.com/news.html?id=2441081
12-7	江苏无锡阿炳纪念馆, 04/04/2023, https://hk.trip.com/travel-guide/wuxi/a-bing-s-former-residence-97663/travel-image-589916406/
12-8	艺人阿炳之雕塑, 04/04/2023, https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=e5a23826b8a26e0f7bac37c7
12-9	张孜提供
12-10	Ling Goh提供
12-12	Ling Goh提供

12–13	张孜提供
12–14	丑行的脸谱, 04/04/2023, http://www.paulnoll.com/China/Opera/opera-17-194.html
单元13封面	Ying Qi Chai, Woman Wearing Traditional Clothes in Koren, 05/04/2023, https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-traditional-clothes-in-korea-5168604/
单元13封面	Ryutaro Tsukata, Woman in traditional outfits and umbrellas walking together, 05/04/2023, https://www.pexels.com/photo/woman-in-traditional-outfits-and-umbrellas-walking-together-5205307/
13–3	joonghijung, An elaborate performance of Korean ancient court music (with accompanying dance) known as Jongmyo jeryeak, 05/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korean_Royal_Ancestral_Ritual_Music-Jongmyo_Jeryeak-01.jpg
13–4	ChaiCat, Bu, Korean traditional court percussion instrument, 05/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:BUIMG_6172.5.JPG
13–5	05/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Pansori
13–6	Dr. Chris Sungkyu Lee, 散调(Sanjo), 05/04/2023, https://u.osu.edu/kprp/performance-traditions/sanjo/
13–12	囃子, 05/04/2023, https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc9/kouzou/musical/hayashi01.html
13–16	长呗, 05/04/2023, http://www.frontrowphotos.com/asian/asmd13.html
14–3	Tropenmuseum, COLLECTIE TROPENMUSEUM Reeks van tien kleine gongs naast elkaar hangend in een frame onderdeel van gamelan Slendro TMnr, 10/04/2023, https://www.wikidata.org/wiki/Q12476900
14–10	Gender, 10/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Slenthem
14–14	莫拉姆, 10/04/2023, https://ms.wikipedia.org/wiki/Mor_lam
14–15	khene乐器, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khenesarong.jpg
14–17	Lam Nang, 10/04/2023, http://folkmusicsmb.blogspot.com/2011/05/molams-and-mokhenes-singing-and-mouth.html
14–18	传统莫拉姆, 10/04/2023, https://www.thailandfoundation.or.th/culture_heritage/mor-lum-the-spirit-of-isan/
14–19	现代化莫拉姆, 10/04/2023, https://www.thailandfoundation.or.th/culture_heritage/mor-lum-the-spirit-of-isan/
14–21	Peerapat Wimolrungkarat, 10/04/2023, Burmese singers at Naypyidaw state luncheon for Thai delegation, October 2010, with traditional Burmese orchestra in background, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Burmese_singers_at_Naypyidaw_state_luncheon.jpg
14–22	Watercolour painting by an unknown Burmese artist depicting 19th century Burmese life, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Ms._Burm._a._5_fol_0129-3.jpg
14–26	Hne, 10/04/2023, https://www.europeana.eu/en/item/09102/_spk_obj_1649307
14–27	Saing. Musical instruments, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Ms._Burm._a._5_fol_144.jpg
15–1	黄志伟博士提供
15–2	歌剧《汉丽宝》, 18/04/2023, https://myartmemoryproject.com/theatre/1971/11/operetta-hang-li-poh-1971/
15–3	陈徽崇家人提供
15–4	作曲家陈徽崇, 18/04/2023, https://www.sinchew.com.my/news/20220706/yl/3923176

15-5	陈徽崇家人提供
15-7	黄志伟提供
15-8	Nelson Wong, 18/04/2023, https://chongkeeyong-studio-c.com/biography/
单元16封面	Alfa Sola Gratia, Woman in Gray Crew Neck T-shirt and Black and White Floral Skirt Standing on Wooden, 25/04/2023, https://www.pexels.com/photo/man-people-woman-art-12921137/
16-9	Pop Yeh Yeh, 25/04/2023, https://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Pop_Yeh_Yeh.jpg
16-11	Ahmad Muriz Che Rose, 25/04/2023, https://www.mpo.com.my/board-management
16-12	Rosalie and Other Love Songs, 25/04/2023, https://my-test-11.slatic.net/p/07eef0f3112d615b29fb5c224841c47c.jpg
16-14	比・南利, 25/04/2023, https://www.imdb.com/name/nm0708422/?ref_=nm_mv_close
16-17	马来西亚广播电台交响乐团标志, 25/04/2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=832616225213259&set=a.524257582715793
单元17封面	Tiến Trần, Asian couple with guitar in park, 30/04/2023, https://www.pexels.com/photo/asian-couple-with-guitar-in-park-5985573/
17-1	聯合報系資料照, 30/04/2023, https://opinion.udn.com/opinion/story/121698/5024044
17-2	林煒凱, 為紀念李雙澤，由中華音樂人交流協會發起舉辦的「民歌40演場會」, 特別在記者會上高舉可口可樂瓶, 向民歌精神致敬, 30/04/2023, https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80732/post/201504020040/
17-3	「民歌40演唱会」记者会, 30/04/2023, https://zhuanlan.zhihu.com/p/361125819
17-4	专辑《橄榄树》, 30/04/2023, https://www.sohu.com/a/296211227_115860

17-5	Li Jianfu (Lee Chien-Fu), The front cover for Descendants of the Dragon, 30/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Descendants_of_the_Dragon.jpg
17-6	Tat Lau, Jonathan Lee at Hong Kong in 2008, 30/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JonathanLee2008_crop.jpg
17-7	李泰祥专辑封面, 30/04/2023, https://illusionland.net/website/?p=675
17-8	李泰祥, https://www.zhihu.com/question/20690325/answer/2042279141
17-9	李泰祥, https://www.zhihu.com/question/20690325/answer/2042279141
18-1	友弟提供
18-2	友弟提供
18-3	于槟城表演社的京剧演出, 15/07/2023, https://www.chinapress.com.my/20230409
18-4	远道而来的上海歌舞团, 15/07/2023, http://www.minguotupian.com
18-5	50年代马来亚第一广播人黄兼博, 15/07/2023, https://www.enanyang.my
18-7	《午夜香吻》的原作者, 15/07/2023, https://xuhuimin.blogspot.com/2010/07/blog-post_5433.html
18-8	友弟提供
18-9	美国民歌运动, 15/07/2023, https://www.reddit.com/r/bobdylan/comments/5652x0/newport_folk_festival_1963_bob_dylan_peter_paul/?rdt=50902
18-10	友弟提供
18-11	新谣宣传海报, 15/07/2023, https://m.facebook.com/groups/xinyaodream/directory/
18-12	友弟提供
18-13	友弟提供
18-14	友弟提供
18-16	友弟提供

18–17	另类抒情方式海报, 15/07/2023, https://m.facebook.com/MuzikitaMalaysia/photos/a.123805337634591/1938820816133025/?type=3&source=57&__tn__=EH-R
18–18	友弟提供
18–19	友弟提供
18–20	Jue SUN, 马来西亚著名的民歌餐厅––海螺餐厅, 15/07/2023, https://www.flickr.com/photos/45416183@N00/2326063374
18–21	友弟提供
18–22	北工站金峰奖海报, 15/07/2023, https://www.facebook.com/NationalGroupOfComposers/
18–23	马大摇篮手海报, 15/07/2023, https://zh-cn.facebook.com/xiaochuang.yls/posts/2362718317281977
18–24	友弟提供
18–25	国大新调子, 15/07/2023, https://www.woah.my/2021/05/04/cairm6dexianshangyanchanghuiukmxueshengweinichengxianchaohaotingdeyuanchuanggequjingcaiwudao/
18–26	理大游子吟宣传报, 15/07/2023, https://anyflip.com/htama/gjky
18–27	友弟提供
18–28	友弟提供
18–31	WangXiNa, Robotic cyborg hand pressing a keyboard on a laptop, 15/07/2023, https://www.freepik.com/free-ai-image/robotic-cyborg-hand-pressing-keyboard-laptop_65692105.htm">Image By WangXiNa
18–35	和谐之声, 15/07/2023, https://penang.chinapress.com.my/20220426/
单元19封面	陈子虔提供
19–1	Adriaan Greyling, brown house near pine trees covered with snow, 07/10/2023, https://www.pexels.com/photo/brown-house-near-pine-trees-covered-with-snow-754268/
19–2	陈子虔提供

19–3	陈子虔提供
19–5	Wilhelm Hensel, Fanny Mendelssohn Bartholdy, German composer, 02/05/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fannymendelssohn-improved.jpg
19–6	芬妮《年》中的第六个乐章 “六月：小夜曲”, 02/05/2023, https://www.ascensionepiscopalparish.org/the-cecilia-page/2020/9/5/fanny-hensels-year-of-travel-and-praise
19–7	芬妮《年》中的第十二个乐章：“十二月：极快板” , 02/05/2023, https://www.ascensionepiscopalparish.org/the-cecilia-page/2020/9/5/fanny-hensels-year-of-travel-and-praise
19–9	A posed group of dancers in the original production of Igor Stravinsky's ballet The Rite of Spring, showing costumes and backdrop by Nicholas Roerich, 02/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:RiteofSpringDancers.jpg
19–10	《昭君出塞图》, 02/05/2023, http://www.paintingschinese.com/images/china-resources/classic-paintings/large/1-11-13.jpg
19–11	姚敏与姚莉, 02/05/2023, https://www.facebook.com/intl.screen/posts/2795385617167148/
20–10	Sufia binti muhamad lawi, Rebab, 04/05/2023, https://www.flickr.com/photos/152392190@N02/37117543494/
21–2	张一平提供
21–8	苏珊珊提供
21–9	洪美枫提供
21–10	黄河大合唱总谱, 05/05/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E9%BB%84%E6%B2%B3%E5%A4%A7%E5%90%88%E5%94%B1%E6%80%BB%E8%B0%B1.jpg
22–1	Ling Goh提供
22–2	霹雳州美罗太上老君庙的粤剧酬神演出, 08/09/2023, https://dereklooch.blogspot.com/2020/01/blog-post_21.html

22-3	怡保坝罗古庙酬神活动中的粤剧表演, 08/09/2023, https://perak.sinchew.com.my/news/20230312/perak/4533596?variant=zh-hant
22-4	林梓乔提供
22-5	槟城鸣玉凤戏班的布袋戏表演, 08/09/2023, https://www.sinchew.com.my/news/20201010/supplement/3098665
22-6	林梓乔提供
22-7	霹雳州安顺保顺宫庆贺神诞, 08/09/2023, https://www.sinchew.com.my/20090617/
22-8	Ling Goh提供
23-1	Jacopo Peri 1.jpg, Bernardo Buontalenti, 01/11/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Jacopo_Peri_1.jpg
23-2	Barbara Krafft, Portrait of Wolfgang Amadeus Mozart, 12/10/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbara_Krafft_-_Portr%C3%A4t_Wolfgang_Amadeus_Mozart_(1819).jpg
23-3	Ruislip Gardens, Giovanni Boldini, 12/10/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Primo_ritratto_boldiniano_di_Verdi.jpg
23-4	A. Dupont, Giacomo Puccini, 12/10/2023, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3505879
23-5	Franz Hanfstaengl, RichardWagner, 12/10/2023, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55183
23-6	KL City Opera提供
23-7	KL City Opera提供
23-8	KL City Opera提供
23-9	KL City Opera提供
23-10	KL City Opera提供
23-11	KL City Opera提供
23-12	Queen of the night, 12/10/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:15031-Magic_Flute_Production-0394_(16425045306).jpg

单元24封面	Pixabay, Tree With Brunch and Green Leaves during Sunset, 15/05/2023, https://www.pexels.com/photo/tree-with-brunch-and-green-leaves-during-sunset-70365/
24-1	Josef Danhauser, a painting of Franz Liszt playing in a Parisian salon a grand piano by Conrad Graf , who commissioned the painting; on the piano is a bust of Ludwig van Beethoven, 15/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Liszt_at_the_Piano.JPG
24-2	The young Richard Strauss, 15/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Der_junge_Richard_Strauss.JPG
24-4	Ralph Vaughan Williams in 1898. Photograph held by the British Library, 15/05/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ralph_Vaughan_Williams_1898.png
24-5	Charles Buchel, A drawing of Puck, Titania and Bottom in A Midsummer Night's Dream from Act III, Scene ii, 15/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:My_Mistress_with_a_Monster_is_in_Love.jpg
24-6	Edwin Landseer, This Edwin Landseer painting was commissioned by the engineer Isambard Kingdom Brunel to hang on his dining room wall as part of a series of Shakespeare-themed works, 15/05/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edwin_Landseer_-_Scene_from_A_Midsummer_Night's_Dream._Titania_and_Bottom_-_Google_Art_Project.jpg
24-7	Felix Mendelssohn wedding march – autograph arrangement for piano, 15/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Mendelssohn_wedding_march_autograph_arrangement_for_piano.jpg
24-8	Moritz Nähr, Photograph of Gustav Mahler in the foyer of Vienna's opera house, 15/05/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Photo_of_Gustav_Mahler_by_Moritz_N%C3%A4hr_01.jp

25–6	Julia Chieng Chin Yee提供
25–7	Julia Chieng Chin Yee提供
25–8	Julia Chieng Chin Yee提供
25–9	Julia Chieng Chin Yee提供
25–10	Julia Chieng Chin Yee提供
25–11	Julia Chieng Chin Yee提供
25–13	Julia Chieng Chin Yee提供
26–2	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–3	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–5	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–6	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–7	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–8	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–11	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–13	曹威尔、Li Jiuchang提供
26–14	颜济詠提供
27–4	陈子虔提供
27–5	Nino Pisano, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Formella_05,_jubal,_nino_pisano,_1334–1336.JPG
27–6	《旧约圣经》圣殿敬拜的想象情景, 10/04/2023, https://www.quora.com/What–musical–instruments–would–have–accompanied–the–singing–of–psalms–in–the–Jerusalem–Temple
27–7	Leonardo da Vinci, The Last Supper, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Last_Supper_–_Leonardo_Da_Vinci_–
27–8	Jorge Láscar, Notre–Dame de Paris (Our Lady of Paris), is a historic Catholic cathedral on the eastern half of the Île de la Cit é in the fourth arrondissement of Paris, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre–Dame_de_Paris_–_Nave_HDR.jpg
27–9	Lucas Cranach the Elder,Portrait of Martin Luther, 10/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.%C3%84._(Werkst.)_–_Portr%C3%A4t_des_Martin_Luther_(Lutherhaus_Wittenberg).jpgg
27–10	Christmas Carolers, 10/04/2023, https://www.flickr.com/photos/masstravel/13897638534
27–11	Zairon, West Facade of St. Mark's Basilica, Venice, Metropolitan City of Venice, Region of Veneto, Italy, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venezia_Basilica_di_San_Marco_Fassade_2.jpg
27–12	陈子虔提供
27–13	Portrait of J. S. Bach seated at the organ, 10/04/2023, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bach–1725–Organ.jpg
27–14	Various photographers for Cassell & Co., THE HANDEL FESTIVAL AT THE CRYSTAL PALACE, 10/04/2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Handel_festival_QE4_99.jpg
27–15	陈子虔提供
27–16	A picture of Frances Jane "Fanny" Crosby (1820–1915), American poetess and one of the most prolific hymnist in history, composing over 8,000 hymns, 10/04/2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fanny_Crosby.jpg
27–17	黄安伦, 10/04/2023, https://www.sohu.com/a/453668166_718113

本会已尽力追溯图片来源，但仍有部分图片未能查明出处，如有侵犯版权，谨此致歉，并欢迎告知。

董總
DONG ZONG